

Mujeres artistas en la educación para las artes visuales en los Grados en Educación Primaria y Educación Infantil

Artist women for Visual Art Education in Primary and Pre-School Education Degrees

Recibido: 31/07/2024 | Revisado: 06/09/2024 | Aceptado: 04/11/2024 |
Online First: 20/12/2024 | Publicado: 31/12/2024

Domingo Sánchez Ruiz

Centro Universitario de Magisterio "Virgen de Europa"

domingo.sanchez@magisteriolalinea.com

<https://orcid.org/0000-0002-2472-4295>

Alfonso López Ruiz

Universidad de Murcia.

a.lopezruiz@um.es

<https://orcid.org/0000-0003-0839-334X>

Resumen:

El presente artículo relata la experiencia desarrollada en Expresión Plástica en los grados en Educación Infantil y Primaria, cuyo principal objetivo es tomar contacto con la obra pictórica y escultórica de autoras destacadas de las vanguardias del siglo XX en Europa y América y visibilizar su aportación, como mujeres y artistas, a la Historia del Arte. A través de un trabajo grupal y estudio previo, el alumnado de primer curso de ambos grados realizó versiones de obras destacadas en lienzo o pequeñas esculturas, a modo de recreación de las mismas, pero aportando sus propios mensajes y formatos. Estos proyectos se retomaron por parte de un grupo de alumnos/as de Educación Infantil de tercero que seleccionaron las obras realizadas para montar una exposición didáctica visitada por niños de 5 años. Mediante el aprendizaje por indagación, la interpretación y recreación de obras de arte

Abstract:

This article reports on the experience developed in Plastic Expression in the Infant and Primary Education grades, whose main objective is to make contact with the pictorial and sculptural work of outstanding female authors of the 20th century avant-garde in Europe and America and to make their contribution, as women and artists, to the History of Art visible. Through group work and prior study, the first-year students of both degrees created versions of outstanding works on canvas or small sculptures, as a way of recreating them, but contributing their own messages and formats. These projects were taken up by a group of third year Infant Education pupils who selected the works they had produced to put together an educational exhibition visited by 5 year olds. By means of inquiry-based learning, the interpretation and recreation of significant works of art, peer correction and the design of didactic

significativas, la corrección entre iguales y el diseño de aplicaciones didácticas, se ha pretendido realizar todo el proceso seguido en el aula universitaria. La intervención ha permitido abordar el tratamiento de la información, la importancia del proceso en la experiencia artística, tanto desde el valor de los bocetos, como todos los problemas técnicos y conceptuales que aparecen, así como abordar la dificultad de fomentar la experiencia artística y creativa en la etapa de Infantil, sus posibilidades y problemas. Se ha evaluado el nivel de habilidades requeridas de forma compensada así como el grado de implicación del alumnado, además del grado de comprensión sobre la importancia de la mujer en las artes plásticas y los aprendizajes de tipo técnico y de aplicación didáctica del proceso.

Palabras clave: Didáctica, Expresión Plástica, mujeres artistas.

applications, the aim was to carry out the whole process followed in the university classroom. The intervention has allowed us to deal with the treatment of information, the importance of the process in the artistic experience, both from the value of the sketches and all the technical and conceptual problems that appear, as well as tackling the difficulty of promoting artistic and creative experience in the infant stage, its possibilities and problems. The level of skills required has been evaluated in a compensated way as well as the degree of involvement of the pupils, in addition to the degree of understanding of the importance of women in the plastic arts and the technical learning and didactic application of the process.

Keywords: Didactic, Plastic Expression, woman artists.

Introducción

La inspiración original de la intervención docente parte de la necesidad de intensificar la relación que los/las estudiantes puedan tener con las obras de arte, los artistas y los museos, en una sociedad cambiante, con unos planes educativos que marginan el papel de las artes en el conocimiento (Sánchez y Soto, 2016) y dan como resultado personas ajenas a todo lo que no sean productos audiovisuales destinados al consumo, plagados de espectacularidad (Acaso, 2009). Ante este panorama, la recuperación de las referencias al mundo del arte no sólo desde una dimensión senso-perceptiva, sino como experiencia completa, también a un nivel semiótico y productivo (Martínez y Gutiérrez, 2011) permite la toma de contacto con la expresión artística plástica de mujeres artistas de las vanguardias del siglo XX y actuales, mediante la realización pictórica o escultórica de versiones propias de algunas de sus obras.

En la guía docente de la asignatura: “Enseñanza y aprendizaje de la Expresión Plástica y Visual” en Primaria, que podemos consultar en la Memoria Verificada del título de Graduado en Educación Primaria que se imparte en el Centro de Magisterio “Virgen de Europa” (2019, p.100), se plantea como competencia específica “Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes”. De igual forma, en la asignatura “Expresión Plástica”, desarrollada en su correspondiente Memoria Verificada del Grado en Infantil del mismo centro (2019, p.70), encontramos otra competencia que reza: “Promover la sensibilidad relativa a la expresión plástica y a la creación artística”. Ambas presentan un marcado carácter de formación y bagaje personales relacionados con las artes plásticas previos a la intervención docente.

Por otra parte, es importante tener muy en cuenta la orientación fundamental de nuestro proyecto, en torno a la visibilización del papel, históricamente olvidado, de la mujer en los ámbitos de la cultura, en concreto del arte. En primer lugar, desde la idea básica de que los/las futuros/as docentes entiendan que la obra de arte ha sido siempre una forma de comunicación, y en numerosas ocasiones, una posibilidad de cambio en la Sociedad (Gombrich, 1995). También, la obra de Tenenbaum (2022) nos ha servido como estímulo para acercarnos al fenómeno artístico de una forma mucho más inclusiva y más cercana a nuestras experiencias cotidianas.

Es en esta perspectiva donde se plantea la cuestión del arte protagonizado por mujeres. Es larga la historia de la invisibilidad de la mujer artista, como podemos leer:

“incluso de aquéllas que habían obtenido prestigio y éxito en la prensa, la literatura o la crítica de arte, se adhieren a las ideas ambiente cuestionando la posibilidad de la creación femenina, y negándoles una capacidad de expresión creativa similar a la de los varones” (Muñoz, 2012, p. 412).

Ha sido importante tanto para la puesta en marcha del proyecto, como para las referencias que ha tomado el alumnado, tener en cuenta la obra de Mayayo (2012) para plantear la cuestión de la creación artística protagonizada por mujeres en distintas épocas, sus dificultades y sobre todo, observando no solo la diferenciación sexual como punto de partida, sino la mirada como instancia de poder y transmisión de mensajes, cuestión que también destaca Roldán (2020) con esclarecedores ejemplos. Por su parte, también pudimos contar con Ferrer (2023) y Hessel (2022), las cuales nos ilustran, desde el ejemplo de mujeres concretas de la Historia del arte, esta circunstancia en diversas épocas.

Incluso, en un período de la Historia del arte fuertemente revelador como son las vanguardias del siglo XX, donde la ruptura con el universo cultural y representativo anterior pretende cambiar el arte desde múltiples puntos de vista, encontramos muy pocas referencias a mujeres que la opinión pública, la crítica artística o la cultura de masas, hiciera notables y destacables (Parker y Pollock, 2021). Sin embargo, planteamos la hipótesis que el carácter fundante de esta etapa de las vanguardias, en relación con el camino que tomará el arte en las décadas posteriores hasta el actual arte contemporáneo, ayudará al alumnado a vincularse más con él, intelectual y emocionalmente, y sobre todo descubrir su capacidad de fomentar el pensamiento crítico, en concreto en referencia al tema de la igualdad de género.

Esta orientación queda también justificada cuando nos dirigimos a los resultados de aprendizaje de las guías docentes de las asignaturas de Grado ya nombradas, también contenidos en la Memoria Verificada de Grado en Primaria (2019, p.100) y la de Infantil (2019, p.70) para encontrar menciones a la búsqueda de la relación de las artes plásticas y visuales con otros temas transversales, o la utilización de la experiencia artística como potencial desarrollo de otros aspectos del currículo, entre los que incluimos, por supuesto, la igualdad de género.

Otro planteamiento importante de nuestra intervención se sitúa en el camino de reconocer en la obra de las artistas estudiadas sus aspectos lúdicos, creativos y

pedagógicos, para conectar con la expresión plástica infantil, diseñando y llevando a la práctica propuestas didácticas concretas. En efecto, si seguimos observando las pretensiones que las asignaturas de ambos grados implicadas abordan, tanto la senso-percepción artística, como la práctica en referencia a las artes y lenguajes visuales se completan con el conocimiento curricular y el diseño didáctico. Entre las competencias de la asignatura de Primaria encontramos en relación a esto: “Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos artísticos apropiados y promover las competencias correspondientes en los estudiantes” (Centro de Magisterio Virgen de Europa, Memoria Verificada del Título de Grado en Primaria, 2019, p.100) y en la de Infantil: “Elaborar propuestas didácticas que fomenten la percepción y expresión plástica, el dibujo y la creatividad” (Centro de Magisterio Virgen de Europa, Memoria Verificada del Título de Grado en Infantil, 2019, p.70).

La búsqueda de la capacitación del alumnado universitario en la competencia de saber motivar a sus futuros/as alumnos/as a la experiencia artística, una vez que ellos/as la han experimentado de forma emocional, creativa e incluso reflexiva, parte de la referencia a otra competencia presente en la asignatura que se cursa en 3º curso del Grado en Infantil “Educar a través del Juego Plástico”, que dice: “Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como diseñar actividades de aprendizaje basadas en principios lúdicos” (Centro de Magisterio Virgen de Europa, Memoria Verificada del Título de Grado en Infantil, 2019, p.95).

Esta perspectiva didáctica y lúdica toma forma práctica y real en el proyecto a través de intervenciones docentes con niños de 5 años, dentro del formato exposición (Herrera y Garaigorta, 2023), como una forma de poner en práctica toda esa formación y crecimiento personal.

Desarrollo

Para explicitar cómo se llevó a cabo nuestra experiencia hay que tener claras las dos fases diferenciadas de la misma. La primera se realizó durante el primer semestre del curso con el alumnado de primero de ambos grados (90 alumnos/as del Grado de Primaria y 40 alumnos/as de Grado de Infantil), los/las cuales, organizados/as en subgrupos de trabajo, realizaron el estudio de una artista asignada con la posterior elaboración de una creación artística grupal a modo de recreación de sus obras. La segunda fase, en el segundo semestre, fue continuada por el alumnado de tercero del grado de Infantil (15 alumnos) que hicieron una selección entre las obras realizadas por sus compañeros/as de primero, para elaborar una exposición didáctica que fue visitada por 150 escolares de 5 años, donde realizaron juegos de expresión plástica basados en las artistas representadas en la exposición. En la tabla 1, podemos ver más claro la distribución de las diferentes fases y grupos del proyecto.

Tabla 1*Fases del proyecto, asignaturas, grupos intervinientes y número de alumnos/as*

FASE I (PRIMER SEMESTRE)			
Curso	Grado	Asignatura	Nº de alumnos
1º	Educación Primaria	Enseñanza y aprendizaje de la Expresión Plástica y visual	90 alumnos/as (distribuidos/as en 20 subgrupos de trabajo)
1º	Educación Infantil	Expresión Plástica	40 alumnos/as (distribuidos/as en 10 subgrupos de trabajo)
FASE II (SEGUNDO SEMESTRE)			
Curso	Grado	Asignatura	Nº de alumnos/as
3º	Educación Infantil	Educar a través del Juego Plástico.	15 alumnos/as (distribuidos/as en 3 subgrupos de trabajo)

Fuente: Elaboración propia.

La primera fase constaba de diferentes apartados de trabajo que explicaremos brevemente. En un primer apartado, el alumnado debía presentar un breve apunte biográfico que contextualizara en tiempo y lugar la etapa de mayor producción de la artista, así como los movimientos y artistas con los que guarda relación. A continuación, cada subgrupo debía aportar notas sobre el estilo más característico, sus características estéticas y visuales o cualquier otra aportación notable sobre la artista asignada, insistiendo en la temática y los mensajes que nos puede transmitir y limitándose para ello a una selección de cinco obras. Es decir, esta información debe ser elaborada a partir de la observación de dichas obras y nunca de forma desconectada.

Era importante en este apartado seguir un proceso lo más honesto, genuino, e intuitivo posible, manejando la información disponible, pero, sobre todo, partiendo de la observación propia de muchas obras de la artista y seleccionado aquellas que les permiten hacer una presentación de lo más relevante.

La obra de Ferrer (2023), fue especialmente ilustrativa para aportar información y claridad e incluso para seleccionar el conjunto de artistas (ver en la tabla 2) que se ofrecían en el proyecto, que fue seleccionado con los siguientes criterios:

- Debían partir de los movimientos de vanguardia del siglo XX, aunque pudieran haber desarrollado su obra en la segunda mitad del siglo en las relecturas de las vanguardias u otros movimientos artísticos contemporáneos.

- Es importante la interdisciplinariedad, aunque, por motivos prácticos, nos hemos centrado en la pintura. Sin embargo, hemos seleccionado algún ejemplo con posibilidades escultóricas.

- Son figuras de las que es posible encontrar cierta información rápida y con datos fiables desde diversas fuentes. Esto juega en nuestra contra ya que, si uno de los objetivos es visibilizar a la mujer artista, el contar solo con las que ya fueron visibles, parece un poco incongruente, pero contar con fuentes de información más restringidas dificulta el proceso. Decidimos, por tanto, que el proyecto fuera de cómoda resolución para el alumnado.

Tabla 2.

Conjunto de artistas para asignar en el trabajo, agrupadas por los movimientos artísticos más característicos en los que situar su obra.

Cubismo	María Blanchard (1881-1932)
Abstracción	Sonia Delaunay (1885-1979) Natalia Goncharova (1881-1962) Georgia O'Keefe (1887-1986)
Surrealismo	Maruja Mallo (1902-1995) Frida Kahlo (1907-1954)
Segundas Vanguardias	Roxalyn Drexler (1926) Tamara De Lempicka (1898-1980) Louise Bourgeois (1911-2010) Yayoi Kusama (1929)

Fuente. Elaboración propia.

En un segundo apartado, el alumnado realizó una obra artística en subgrupos, fundamentalmente una pintura acrílica sobre lienzo (aproximadamente de 40 x 50 cm), aunque se propone también la escultura para las autoras como Bourgeois o Kusama, para las cuales es su más reconocible forma de expresión.

La guía del trabajo del alumnado mencionaba algunas pistas para ello en vistas a conseguir cierto equilibrio en esta parte del trabajo entre todos los subgrupos. El camino por el que optamos se podría definir como “recrear”, es decir, se pretende que las obras resultantes recuerden al estilo de la artista, aunque con variaciones evidentes. En cualquier caso, el resultado debe ser una obra reconocible. Quien visite la exposición, al ver las obras originales de la artista reproducidas en la cartela próxima, debe reconocer el estilo, pero ha de ver las aportaciones genuinas de los/as nuevos/as artistas, que ofrecen su versión.

Para que la obra sea producto del trabajo de todo el subgrupo, el proceso fue el siguiente: El alumnado escoge en consenso alguna obra o fragmento de la misma

que sea significativa, que sea posible de alguna forma imitar o recrear. A continuación, cada miembro del subgrupo realizó por separado un boceto, bien solo de dibujo, de color, de composición o incluso de volumen. Tras el momento de discusión con esos bocetos llegaron a un consenso para la obra grupal. Pintaron con pintura acrílica sobre los lienzos, repartiéndose el trabajo de tal forma que cada miembro del subgrupo participa en la medida de sus posibilidades, sin darle demasiada importancia a la destreza o el resultado final y guiados/as por el profesor en las cuestiones de tipo técnico.

Una vez entregados los trabajos por el campus virtual, los lienzos y bocetos, comenzó la fase de presentación de estos trabajos al grupo completo. Para ello, cada subgrupo contó con unos 15 minutos. Para que el alumnado se implicara en la totalidad del trabajo, el profesor fue acompañando cada intervención con varias preguntas para los/las diferentes componentes, para darles oportunidad de añadir ideas y personalizar la reflexión.

Esta presentación, no por breve dejaba de ser importante. En ese momento, los/las componentes de cada subgrupo debían dejar muy clara la intención de cada parte del trabajo, lo que han descubierto y aprendido, el significado, no casual, de los elementos que han añadido a la obra resultante y, sobre todo, la importancia del proyecto que acaban de llevar a cabo en cuanto a la visibilización del arte realizado por mujeres con toda la resonancia social y de actualidad que ello conlleva. Hay que mencionar que, a los 15 minutos de cada subgrupo, hubo que sumar un tiempo variable de debate espontáneo que fue surgiendo cuando salieron diversos temas relacionados con las obras, la situación de las mujeres y la realidad actual. Creemos que ese fue uno de los principales y más valiosos momentos del proyecto.

La segunda fase del proyecto, realizada en el segundo semestre del mismo curso, fue llevada a cabo por el alumnado de 3º del grado de Educación Infantil como proyecto dentro de la asignatura optativa “Educar a través del juego Plástico”, que tiene una orientación didáctica más marcada, hacia las posibilidades del juego de creación plástica. Es significativa en ella una de las competencias que nos dice: “Potenciar la capacidad creativa del alumno partiendo de la exploración de las vanguardias artísticas del siglo XX y de la importancia que éstas atribuyeron al juego como estrategia de creación” (Centro de Magisterio Virgen de Europa, Memoria Verificada del Título de Grado en Infantil, 2019, p.95), la cual juzgamos muy cercana a nuestras pretensiones, dada la selección de diferentes ejemplos de artistas que pertenecen a esta etapa histórica.

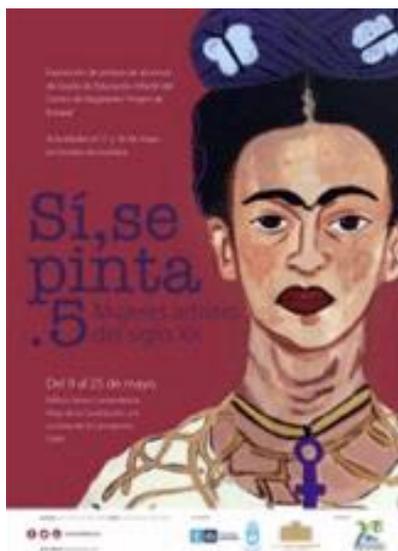
Como esta fase consiste básicamente en la organización de una exposición, contamos para ello con la Casa de la Cultura del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción que ya, en otras cuatro ocasiones anteriores, han prestado sus espacios de exposición para este tipo de colaboraciones. La exposición está destinada también al público adulto en horario de apertura del museo.

Por nuestra parte, la labor y proceso de los tres subgrupos de trabajo de 5 alumnos/as de Grado que cursaron la asignatura se desarrolla en los siguientes puntos:

1. Recopilación de todas las obras disponibles realizadas por los subgrupos de 1º de Infantil y Primaria. Con ellas realizaron una selección, teniendo en cuenta la significatividad de las obras trabajadas y sobre todo que haya un número compensado de obras representantes de cada una de las artistas.

2. Continuaron con el estudio de cada una de las artistas inspiradoras de las obras. Para estar al corriente del contenido de la exposición requerían hacer un estudio previo de las artistas, pero esta vez, revisando el contenido de los trabajos presentados por sus compañeros/as de primer curso, con la intención de realizar una breve presentación de cada artista presente, pero esta vez en forma de cartela. Por ello debían detectar tanto las obras originales versionadas así como lo erróneo y acertado del trabajo analizado para orientarse a sí mismos, al contenido de la exposición y a los juegos que formarán parte de la intervención didáctica. Este momento de evaluación entre iguales resultó muy interesante porque es la ocasión de que ellos sitúen su atención en una mejor comprensión de lo esencial de cada artista.

Figura 1
Cartel de la Exposición.

Fuente propia.

3. Con una idea sintética de cada artista, los subgrupos de esta fase realizan las cartelas didácticas que acompañarán al espacio reservado a cada artista en la Exposición. En ella, deben añadir las obras originales de las autoras, con su título y año, para que así, los/as visitantes puedan identificarlas y entender en qué consisten las recreaciones que están viendo. En un momento breve, junto con el profesor, el alumnado decidió la obra que formaría parte del cartel de la exposición, que podemos ver en la Figura 1.

4. A continuación, el alumnado diseñó juegos de creación plástica basados en la obra de las artistas asignadas, destinados a niños/as de 5 años. Aquí se puso en

juego el conocimiento del proceso creativo de cada artista y el movimiento en el que se la inscribe, en torno al cual elaboraron sus objetivos y propuestas de juego. Si, por ejemplo, estamos hablando de cubismo al observar la obra de María Blanchard, es importante que hayan entendido la base de la composición creativa de las obras cubistas para jugar con su estilo. Pueden utilizar piezas geométricas de diferentes texturas ya recortadas y combinarlas a modo de collage. Pueden utilizar una figura disponible en diferentes perspectivas, partirlas en trozos y construir una nueva en forma cubista, etc. Es decir, hicimos un especial hincapié en que estos juegos no podían consistir simplemente en dibujos libres o en colorear fotocopias sobre las obras de las artistas. Los/as niños/as que visiten la exposición, van a jugar con un propósito similar a los de cada artista, emulando sus juegos creativos, añadiendo pequeñas obras de arte al conjunto presente en la exposición, realizadas por ellos mismos.

5. La continuación de esta fase exigía que el alumnado de grado se implicara en el montaje de la exposición, agrupando las obras de cada artista en su correspondiente lugar reservado junto a su cartela. Fue importante tener en cuenta los criterios de altura para observar las obras para niños/as de Educación Infantil.

6. La celebración de la exposición, la recepción de los/as visitantes y puesta en práctica de los juegos plásticos fue la parte central de esta segunda fase. En un primer momento, al entrar cada grupo-clase de niños, el alumnado de Grado se organizó para hacer una breve motivación inicial y dividirlos inmediatamente en tres subgrupos de 8 niños/as que asignaron a cada uno de los subgrupos de trabajo del alumnado de Grado. Estos equipos, realizaron una visita rápida a todas las autoras para después sentar a los/as niños/as en el suelo, junto a una de sus autoras asignadas y realizar el juego plástico. La duración de cada uno de los turnos duró unos 45 minutos aproximadamente, contando con la motivación, el recorrido rápido por todas las autoras, el juego plástico, la sesión fotográfica pertinente y la colocación de las obras realizadas por los/as niños/as.

7. Por último, la fase concluyó con la evaluación de la puesta en práctica de la exposición y los juegos plásticos. Con posterioridad a la exposición y visita de los niños, el alumnado de grado tuvo unas sesiones de trabajo en el aula en las cuales reflexionó sobre los objetivos de sus propuestas didácticas y su consecución. Con ello, elaboraron un sencillo informe de evaluación, así como de puntos fuertes y puntos débiles unidos a propuestas de mejora.

Una vez recorrida con exhaustividad la propuesta de lo que se quiso realizar es el momento de exponer un breve análisis del trabajo realizado por el alumnado.

En primer lugar, nos detenemos en los trabajos entregados por los subgrupos de primero de ambos grados.

Sobre el estudio de aproximación a cada una de las autoras asignadas podemos decir que, como era de esperar, los resultados son variados. A pesar del tiempo dedicado a la búsqueda de información y las sugerencias del profesor en el planteamiento del trabajo, el resultado no fue óptimo. El trabajo a entregar tenía un formato de presentación, con lo cual no se esperaba un desarrollo amplio, pero muchas veces esa información era demasiado parcial, se detenía en detalles poco

significativos de cada artista (como detalles biográficos que no tenían nada que ver con su trayectoria artística), o bien, lo más notable era la falta de datos esenciales como localización, fechas de nacimiento y muerte o época en la que desarrolla su obra.

Esta falta de profundización en lo más significativo se evidencia mucho más durante las exposiciones de los trabajos. Se hace notable la falta de conocimientos previos sobre arte, en especial sobre el fenómeno de las vanguardias del siglo XX y por ello, al alumnado le resulta difícil contextualizar la obra de cada artista en la época o identificar los estilos o los temas representados. Con demasiada frecuencia, en más de la mitad de los trabajos, se utilizan términos sin profundizar en su significado, o no se gestiona adecuadamente la información consultada.

La parte que más dificultad presenta es la que utiliza cinco obras de la artista para explicar su estilo y características esenciales. En esta parte, en la mayoría de los trabajos, suelen aparecer las obras y un comentario aislado de cada una de ellas, sin relacionar unas con otras o sin explicar el estilo de la artista desde sus obras. Solo un 20% de los subgrupos de trabajo, añaden características del estilo artístico de la autora, pero siempre, sin relacionar con las obras escogidas.

Por tanto, podemos decir que este apartado es la parte más limitada del proyecto realizado por el alumnado de primero de ambos grados. Se hace necesaria una fase previa de contextualización teórica en el aula universitaria por parte del profesor de las asignaturas, para presentar lo más significativo del momento histórico de las vanguardias del siglo XX en relación con la Historia del arte.

Sin embargo, podemos anunciar como positivos algunos comentarios que fueron surgiendo durante las exposiciones ante una pregunta recurrente: ¿Por qué hacemos este proyecto? Las respuestas fueron variadas, pero fue un alivio escuchar algunas más espontáneas, que decían: <para conocer el movimiento feminista a través de las artes>; <para conocer un arte que hasta ahora había estado prácticamente oculto>; <hemos visto a las mujeres como únicas>, que evidenciaban que un buen sector del alumnado había captado la intención del trabajo en relación con el papel de la mujer en el arte.

Llama especialmente la atención el caso de los subgrupos de trabajo que han trabajado con artistas especialmente singulares como Louise Bourgeois o Frida Kahlo. La primera por su amplia trayectoria artística, de múltiples lenguajes e íntimamente ligada a cada momento de su vida. Los alumnos se hacían eco de sus circunstancias, seleccionando obras especialmente duras. Igualmente, la dolorosa experiencia vital de Frida Kahlo fue claramente destacada por los subgrupos encargados, en las obras más sangrientas y más íntimas. Podemos decir que, aunque pueda parecer que el alumnado se despreocupa del trabajo, en realidad, muchos de ellos/as están reflexionando sobre lo que la obra descarnada de las artistas les está transmitiendo.

En cuanto a las obras pictóricas creadas por el alumnado también podemos decir que manifiesta una gran variedad. Lo más interesante es ver qué han entendido por “recrear”. Aunque no hemos tenido ocasión de profundizar en el término y el proyecto se realizó de una forma bastante intuitiva, esta acción dependerá

básicamente de cada uno de los estilos artísticos de las autoras. No es lo mismo recrear una obra cubista, que una composición abstracta o una representación figurativa surrealista. Cada situación plantea diferentes posibilidades. Así fue el resultado. Los comentamos de una forma somera a continuación.

Por un lado, encontramos obras que son prácticamente un intento de copia directa de la totalidad de la obra original o de un fragmento, como podemos ver en las figuras 2 y 3. En ellas podemos ver solo algunos cambios o algún objeto sensiblemente diferente del original. Es una opción que se les ofreció en un principio y para algunos alumnos pareció lo menos arriesgado.

Figura 2

Otra cara de la muerte, 2023. Obra de alumnos inspirada en *Autorretrato con mono*, 1940, Frida Kahlo.

Fuente propia.

Figura 3

El paseo, 2023. Obra de alumnos inspirada en Autorretrato con Bugatti verde, 1929, Tamara de Lempicka.

Fuente propia.

El resultado recuerda a las obras originales de las autoras, con evidente distancia en cuanto a su ejecución técnica y como vemos, hay algunos símbolos o grafismos añadidos que quieren enriquecer o cambiar la obra en algún aspecto.

En otros casos, el alumnado optó por profundizar en el estilo, en la fuerza estética de la artista y crear composiciones similares. Estamos hablando sobre todo de las obras inspiradas en el cubismo de Blanchard o en la abstracción de Delaunay y O'Keefe. Podemos ver tres ejemplos en las figuras 4, 5 y 6.

Este segundo tipo resulta interesante en cuanto denota que el alumnado ha captado la dinámica creativa de la artista y esta le ha servido para producir obras viviendo una experiencia plástica similar.

Hay un tercer tipo de obras resultantes que consisten en contar nuevas historias o temáticas, partiendo de los personajes típicos que podemos observar en las obras de referencia. Es el caso que podemos ver en la figura 7, en la cual, los/as autores/as parten de la obra "Autorretrato" (1907) de Goncharova, para transformar la escena en un alegato hacia la igualdad de género en las tareas domésticas.

En el caso que observamos en la figura 8, se ha ampliado la obra "Autorretrato con collar de espinas y colibrí" (1940), de Frida Kahlo, hacia un formato que incluye un paisaje oculto desértico y hostil, en contraste con el paisaje selvático del cuadro original.

Las obras que de por sí manifiestan una clara denuncia social, como las pinturas *pop* de Rosalyn Drexler, como "Put in this way" de 1963, impresionaron fuertemente a los subgrupos encargados de versionarlas. En este caso, como

podemos ver en la figura 9, decidieron crear su propia composición, simplemente basándose en el ritmo compositivo al estilo de: mujer, hombre y fondo de color plano.

Figura 4

Casi una cara, 2023. Obra de alumnos inspirada en Composición cubista, 1917. De María Blanchard y otras composiciones cubistas.

Fuente propia.

Figura 5

Presencia de la mujer, 2023. Obra de alumnos inspirada en Flores que hablan de mi corazón entregado al cielo, 2000, de Yayoi Kusama.

Fuente propia.

Figura 6

Lo que el interior esconde, 2023. Obra de alumnos inspirada en Pink Tulip, 1926 de Georgia O'Keefe.

Fuente propia.

Figura 7

En igualdad de condiciones, 2023. Obra de alumnos inspirada en Autorretrato, 1907 de Natalia Goncharova.

Fuente propia.

Figura 8

Lo que Frida Kahlo no pudo contar, 2023. Obra de alumnos inspirada en Autorretrato con collar de espinas y colibrí, 1940 de Frida Kahlo.

Fuente propia.

Figura 9

Separados por la bebida, 2023. Obra de alumnos inspirada en Put in this way, 1963 de Roxalyn Drexler.

Fuente propia.

No nos detenemos demasiado sobre los bocetos que el alumnado realizó de forma individual para pensar la obra, aunque tenemos que decir que el procedimiento fue también variado. En más de la mitad de los casos, los bocetos fueron un simple trámite (ya que eran obligatorios) y se realizaron incluso después de la obra final, a pesar de la insistencia del profesor. Estos casos fueron los menos interesantes. En otros, sí que se vio reflejada la aportación variada de cada uno de los miembros del subgrupo de trabajo, previamente a la discusión sobre el aspecto final o la temática

de la obra. Podemos observar un caso especialmente significativo como es el subgrupo que acordó hacer cada uno su propia versión de “La ciclista” (1927) de Maruja Mallo. Apuntando hacia las posibilidades de variaciones temáticas de sus obras, decidieron expandir la imaginación hacia posibilidades alternativas en cada uno de los bocetos (figura 10), para llegar a un resultado claramente surrealista en la obra final (figura 11) y por tanto muy coherente con la dinámica creativa de la artista.

Figura 10

Diferentes bocetos de alumnos/as inspirados en La ciclista, 1927 de Maruja Mallo.

Fuente propia.

Figura 11

Maruja en dinosaurio, 2023. Obra de alumnos/as inspirada en La ciclista, 1927 de Maruja Mallo.

Fuente propia.

Habría que valorar muchas más cuestiones en referencia a los trabajos pictóricos del alumnado inspirados en las autoras asignadas, pero sería demasiado extenso. Sin embargo, es posible tener en cuenta algunos comentarios que fueron surgiendo cuando presentaban su obra a la totalidad de la clase, el porqué de lo que

habían representado y sobre todo lo que habían aprendido. Sus respuestas, en la mayoría de los casos, tuvieron mucho valor: <Hemos aprendido que las mujeres han luchado por la igualdad>; <que han sufrido para que se reconocieran sus ideas>; <gracias a ellas tenemos la igualdad y el cómo se ha luchado>; <hemos conocido talentos que no se habían valorado> y otras muchas similares. También son interesantes las respuestas referentes al significado del arte, los artistas y sus obras. Un 20 % de los/as alumnos/as mencionan que han descubierto que: <lo personal influye en el arte>; <nos interesa el motivo de las obras de arte, lo que había detrás, los mensajes ocultos>; <la vida personal y dones pueden expresarse con un lenguaje artístico>; <las artistas utilizaron el lienzo como un desahogo personal>; <hemos conocido a una artista, sus hechos más relevantes>.

Todo esto nos hace concluir en este breve paseo por las obras pictóricas del alumnado que, el trabajo, en este apartado del proyecto, ha dado excelentes resultados. Ellos/as son mucho más hábiles al entender qué quieren decir las artistas, cómo jugaron con las herramientas que tenían a mano para decir mensajes contundentes que para expresar de una forma académica cuál es el movimiento en que clasificamos a una u otra artista y sus características esenciales. Verdaderamente, nos sumamos a las orientaciones de Mesías (2019) cuando afirma que la Educación Artística debe tener mucho más de sensible para que pueda ser una verdadera disciplina de conocimiento, con sus propios métodos.

Nuestra valoración es muy positiva sobre este apartado del proyecto, de manera que en futuros proyectos, pensamos que, debe tenerse muy en cuenta que la expresión artística en forma de obra completa, reporta muchos beneficios, no sólo expresivos y técnicos, sino de corte reflexivo y de aprendizaje.

La 2ª fase del proyecto que dio camino a la exposición fue realizada, como ya añadimos, por el alumnado de 3º del Grado de Infantil.

Este grupo recopiló las obras y diseñó la exposición con espacios dedicados a cada autora, como podemos ver en las figuras 12 y 13. Fue algo relativamente sencillo ya que dispusieron de la sala de exposiciones, cercana al Centro, tantas veces como necesitaron, para instalar los 10 espacios y colgar las 45 obras que seleccionaron, junto a sus cartelas. El resultado fue estético y cómodo, pues se contaba con suficiente espacio tanto para exponer como para realizar los juegos plásticos en el suelo.

Los juegos diseñados se discutieron en el aula universitaria antes de su puesta en práctica. Se modificaron tras una buena sesión de sugerencias que buscaron asegurar una adecuada duración, una riqueza de posibilidades plásticas adaptadas a la edad de los visitantes y en relación con la dinámica creativa de las artistas y también, un aprendizaje sobre la cuestión de la igualdad de género. Finalmente, quedó un *corpus* de juegos interesante, concreto, ágil y efectivo para los objetivos del proyecto.

Figura 12

Espacio dedicado a las obras inspiradas en Sonia Delaunay, junto con su cartela.

Fuente propia.

Figura 13

Espacio dedicado a las obras inspiradas en Yayoi Kusama, junto con su cartela.

Fuente propia.

Hasta un total de 6 aulas de niños y niñas de Educación Infantil de 5 años pasaron por la exposición en diferentes días y horas. Cada aula era dividida en tres subgrupos de 8 niños/as y dirigido a un juego diferente atendido por un subgrupo de trabajo de alumnos/as de Grado de 5 miembros. En cada visita, los subgrupos fueron cambiando de juego y de autora de tal forma que aprovecharan la visita al máximo. Podemos ver en la figura 14 diferentes momentos de participación de los/as asistentes.

Figura 14

Diferentes momentos de la intervención de juegos creativos durante la exposición.

Fuente propia.

Los/as asistentes respondieron con entusiasmo y curiosidad, participando, por regla general más en la creación plástica que en la observación de las obras. En algunos casos, las creaciones plásticas que realizaron resultaron sorprendentes e inesperadas. En la mayoría, fueron resueltas con rapidez, y sobre todo al final, con menos interés que al principio.

A raíz de la visita de los niños y niñas fue importante reparar en la necesidad de preparar bien a cada aula visitante. Fue un acierto tener un momento inicial de explicación a todo el grupo, para dar sentido a lo que iban a ver y entender de qué forma iban a participar. Esto, cuando se hizo bien, influyó claramente en la actitud de los/as pequeños/as, en la observación de las normas, en la mejor valoración de la atención que ahora recibían por parte de los/as futuros docentes y el valor de sus propias creaciones, alternativas a lo que habitualmente suelen realizar en su colegio. Es un momento de especial importancia que conviene anotar como imprescindible para futuras ediciones.

Finalmente, en relación con los informes de evaluación que el alumnado de Grado emitió sobre su propia puesta en práctica de los juegos diseñados en la exposición, llama la atención, en la mayoría, la brevedad de sus comentarios, que se basan más en la actitud positiva y receptiva de los/as visitantes que en los resultados de tipo creativo y plástico realizados. La intervención de los subgrupos de Grado, al estar centrada en la puesta en práctica, adolece de detalles evaluativos, como preguntas en las que los/as niños/as devuelvan lo que están percibiendo a través de la obra de las autoras, o comentarios concretos sobre las obras que han realizado que pueden ser interesantes.

Es también llamativo cómo utilizan las fotografías que han tomado a la hora de evaluar su puesta en práctica. Por una parte, utilizan pocas fotografías, lo que hace pensar que se han centrado en la puesta en práctica, en la preparación de materiales y atención a los 8 participantes de su subgrupo. Aunque eran 5 personas para

repartirse tareas, ha sido difícil acordarse de la necesidad de evaluar y, para ello, hacer fotografías del proceso y las obras e incluirlas en el informe de evaluación. Por otra parte, es difícil que entiendan que las fotografías pueden servir para evaluar y más bien, las usan simplemente para mostrar la experiencia vivida, a modo de publicación en una red social.

Somos conscientes de que es la parte final del proyecto y que posiblemente no se ha insistido lo suficiente y es necesario retomar en ediciones posteriores una adecuada mentalidad evaluativa de las intervenciones, acompañada de una estructura y pistas sólidas de evaluación.

Conclusiones

El análisis que hemos ido realizando de cada una de las partes de las dos fases del proyecto, nos ha permitido llegar a conclusiones válidas, en relación a los objetivos que nos planteamos y sobre todo en relación a futuras ediciones de proyectos similares.

Nuestra primera intención era que el alumnado de Grado tomara contacto con la creación de las artistas de las vanguardias seleccionadas, en especial mediante la expresión artística. Recorriendo nuestra experiencia, podemos decir que hemos aprendido que es importante darle el valor adecuado a los momentos de discusión y debate sobre la principal temática de la misma. En principio, enfatizamos que es necesario ir más allá de la experiencia plástica para profundizar, en este caso, en las cuestiones que han ido surgiendo sobre la igualdad de género, el reconocimiento de la labor creativa de las artistas y lo genuino de sus aportaciones a la creación plástica y a la estética de los movimientos de vanguardia y del siglo XX en general.

Fueron muchos los comentarios, aquí no incluidos, durante las exposiciones de las breves aproximaciones a la vida de las artistas asignadas, que nos hacen ver que, el alumnado, dentro de la limitación de tiempo que el proyecto tuvo, había emprendido un camino importante para situar a la mujer de una forma más justa en la historia del arte y sobre todo para descubrir la relación entre las mujeres y el arte en diferentes momentos del siglo XX, afectadas por los diferentes contextos socioculturales en los que se encontraron, o urgidas por la necesidad de proclamar mensajes a la viva voz de sus creaciones artísticas. Hemos recogido algunas de las palabras que fueron surgiendo, que incluso encendieron pequeños coloquios sobre situaciones sociales actuales de desigualdad o violencia de género, que hoy nos siguen sorprendiendo.

Pero también ha sido revelador ver, de una forma complementaria a lo anterior, cómo la expresión artística en el formato cerrado de obra de arte genera, en los/as estudiantes de Grado, no solo dinámicas creativas plásticas sino también procesos de reflexión de los que hemos podido ser testigos cuando ellos/as mismos/as presentan detalles de sus creaciones. Al componer la obra de arte, el alumnado no solo ha tomado la obra de la artista asignada como referencia, sino que ha querido incluir muchas reflexiones propias a modo de imagen, sacando a la luz muchas de

esas cuestiones de actualidad que comentaban al presentar a la artista y las circunstancias en las que vivió en su época.

Por tanto, juzgamos este primer objetivo como ampliamente satisfecho, ya que el acercamiento al mismo se ha producido desde diversas experiencias, no solo a nivel conceptual.

Otra de nuestras intenciones buscaba conseguir en el alumnado su inmersión en los aspectos lúdicos, creativos y pedagógicos de las artistas estudiadas en relación a la expresión plástica infantil, y para ello tenemos que poner el punto de mira en el evento de la exposición con sus juegos de creación plástica. Pensamos que el alumnado ha prestado la suficiente atención a las dinámicas lúdicas y creativas que generan las artistas al estudiar su vida y obras, pero sobre todo cuando se ven obligados/as a preparar los juegos de creación plástica de los visitantes. Ha sido crucial el momento de supervisión y reelaboración de dichos juegos y sobre todo su puesta en práctica.

Desde la observación de este momento, aún en una valoración espontánea positiva sobre lo realizado, tenemos que destacar la importancia de reservar ocasiones para situar convenientemente a los visitantes, para que valoren lo que están aprendiendo y queda por aprender, para que observen con detenimiento de lo que han sido capaces y disfruten de lo maravilloso de una exposición de arte con todo lo que genera en ellos/as. Poner mucho más esfuerzo en la evaluación de esta puesta en práctica, ayudaría mucho más al alumnado a contemplar la importancia de los objetivos que se han propuesto, a no quedarse solo en una agradable experiencia y sacar rentabilidad de los aprendizajes puestos en marcha.

Para concluir, debemos tomar en cuenta algunos puntos débiles de nuestra experiencia, como la falta de tiempo, tanto para explicar a los/as visitantes de la exposición el porqué del proyecto y anécdotas y obras concretas de las autoras que los hubieran hecho más conscientes de lo que han experimentado, como para la realización de los juegos plásticos. Esta premura también ha jugado en contra del adecuado cierre del proyecto, con una evaluación, tanto por parte del alumnado de Grado participante como del profesor, que ayude a reflexionar en vistas a futuras ediciones. Sin embargo, podemos decir también que lo más notable y positivo de la experiencia ha sido la misma ocasión de hacer un proyecto artístico, donde se conozca y se trabaje con la obra de las artistas y poder hacerlo poniendo en práctica sus diseños de juego plástico.

Es necesario mencionar que, tanto alumnado de Grado, niños y niñas, y profesorado de Infantil de los grupos asistentes, mostraron en su momento agradecimiento y satisfacción por la experiencia vivida en estas jornadas, donde se ha podido visibilizar la magia creativa y genuina de algunas de las más notables mujeres artistas de su tiempo, que formaron parte de un grupo mucho más amplio, pobremente reconocido.

Referencias

Acaso, M. (2009). *La educación artística no son manualidades*. Catarata.

- Centro de Magisterio Virgen de Europa.(2019). *Memoria verificada del grado en Educación Infantil por la Universidad de Cádiz*. Universidad de Cádiz. <https://magisteriolaline.com/grado-en-educacion-infantil/informacion-general-y-descripcion-del-titulo/>
- Centro de Magisterio Virgen de Europa.(2019), *Memoria verificada del grado en Educación Primaria por la Universidad de Cádiz*. Universidad de Cádiz. <https://magisteriolaline.com/grado-en-educacion-primaria/informacion-general-y-descripcion-del-titulo/>
- Ferrer, S.(2023). *El taller de Artemisia*. Principal de los libros.
- Gombrich, E. (1995). *La historia del Arte* (16ª ed.). Debate.
- Herrera, N. y Garaigorta, C. (2023). El museo de arte contemporáneo como herramienta educativa. Propuesta de un programa de vinculación universidad-museo diseñado para alumnado del Grado en Educación Primaria. *Arte, individuo y sociedad*, 35(4), 1455-1474.
- Hessel, K. (2022). *Historia del arte sin hombres*. Ático de los libros.
- Mayayo Bost, P. (2012). *Historias de mujeres, historias del arte*. Cátedra.
- Martínez García, L. M. y Gutiérrez Pérez, M. R. (2011). *Las artes plásticas y su función en la escuela*. Algibe.
- Mesías Lema, J. M., (2019). *Educación artística sensible*. Graó.
- Muñoz, P. (2012). Las mujeres como creadoras en las artes plásticas según los textos de hombres y mujeres en la España de la primera mitad del siglo XX. *Arenal: Revista de historia de las mujeres*, 19 (2), 393-413.
- Parker, R y Pollock, G. (2021). *Maestras antiguas mujeres, arte e ideología*. Akal.
- Roldán, M.J. (2020). *Historia del arte con nombre de mujer*. El paseo editorial.
- Sánchez-Arenas, B.S. y Soto-Solier, P.M. (2016). Aproximación del arte de acción a la Educación Infantil. Otras formas de interrelación en el contexto educativo. *Arte, individuo y sociedad*, 28(2), 183 – 200.
- Tenenbaum, E. (2022). *La mirada inquieta. Cómo disfrutar del arte con tus propios ojos*. Temas de hoy.
- Vargas, P. A. M. (2020). Educación ciudadana para la convivencia democrática y la interculturalidad en educación inicial. *Revista Estudios En Educación*, 3(4), 69-96.