

CAPÍTULO 18

INTERACTUACIÓN Y TRABAJO COLABORATIVO EN LAS ARTES PLÁSTICAS; REFLEXIONES SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO: EN BLANCO Y NEGRO

PILAR DEL RÍO FERNÁNDEZ, MARÍA VICTORIA MÁRQUEZ CASERO,
Y ANTONIO SIMÓN SÁNCHEZ FERNÁNDEZ

Universidad de Málaga

INTRODUCCIÓN

Situación actual del estado de la cuestión

Es esta una experiencia reflexiva realizada por el alumnado de Segundo Curso del Grado de Educación Primaria de la universidad de Málaga, cuyos resultados se presentaron en atrayentes creaciones artísticas realizadas con gouache. Estas obras fueron exhibidas con motivo de las terceras Jornadas Clara Peeters celebradas en dicha facultad, en ellas se abordó la importancia que tienen los espacios educativos como lugares necesarios para afrontar la paridad de género. Hemos querido realizar un proyecto artístico-reflexivo que, bajo el paraguas de la igualdad, implicase un homenaje a todo el que lucha por conseguir la equidad entre ambos sexos. La ONU (2020) nos recuerda en su web que la igualdad de género no solo es un derecho humano primordial, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible.

Hoy en día se hace patente la necesidad de educar en igualdad, no podemos volver la cara y actuar de forma indiferente, debemos de reflexionar y reaccionar ante la discriminación que genera tantas diferencias. Con este proyecto, basado en la elaboración de una obra gráfica, reivindicamos las palabras de Aránzazu (2014), quien nos dice que en educación no basta pensar que es suficiente instruir en saberes, sino que también es necesario educar en valores. Uno de esos valores ha de ser, incuestionablemente, implicarse en igualdad.

Según Vigotsky (1930), la creación artística se realiza por medio de dos tipos de impulsos: el impulso reproductor, vinculado a nuestra memoria y que nos ayuda a conocer el mundo que nos rodea; y el impulso de actividad creadora, que reside en nuestro cerebro y es mezcla de las experiencias vividas, que hace proyectarnos hacia el futuro y modificar nuestro presente. Esta es la forma de actuación que nuestros alumnos adoptaron, primero conocieron la realidad en la que las desigualdades son las protagonistas, después, desde la interiorización y reflexión, crearon sus obras artísticas.

Es este un proyecto de carácter interdisciplinar, pues supone la coordinación del profesorado que componen los tres grupos que imparten la asignatura de Desarrollo

Curricular para las Artes Plásticas y Visuales, de la Facultad de Ciencias de la Educación, en el ejercicio de una actividad conjunta con una temática idéntica: reflexionar sobre igualdad. Desde este punto de vista educativo, propusimos a nuestro alumnado la elaboración de obras artísticas en las que todos trabajaron un mismo centro de interés. El resultado fue la presentación de una gran exposición final en la que se podían ver interesantes propuestas reflexivas. Este trabajo implicó un estrechamiento entre las relaciones de alumnado de distintos grupos y del propio profesorado.

Objetivos del proyecto

Somos conscientes de que uno de los objetivos prioritarios del sistema educativo debe ser la articulación de contenidos didácticos que refuercen las ideas de igualdad y libertad; es importante transmitir unos contenidos basados en la noción de “derechos igualitarios” que trasladen al alumnado que únicamente se alcanza la equidad cuando las mujeres pueden acceder a todos los espacios ocupados tradicionalmente por los hombres.

Hemos planteado nuestros objetivos atendiendo a dos criterios. Primero reivindicando la necesidad de igualdad y segundo desde un punto de vista plástico artístico.

En los primeros, nos hacemos eco de las palabras del profesor Pallarès (2012) cuando nos constata que uno de los objetivos prioritarios del sistema educativo debe ser la articulación de contenidos didácticos que refuercen las ideas de igualdad y libertad; unos contenidos basados en una noción de “derechos igualitarios” que transmitan al alumnado que únicamente se alcanza la equidad cuando las mujeres pueden acceder a todos los espacios ocupados tradicionalmente por los hombres.

- Aprender a construir un mundo mejor desde el conocimiento de lo negativo.
- Comprender las desigualdades para poder trabajarlas desde actitudes positivas.
- Conocer situaciones reales, analizar el problema y proponer soluciones para que desaparezcan las desigualdades.

Los segundos los basamos en el aprendizaje de la propia técnica plástica. Magali, Hoffnung, y Singer (2004), nos dirán, en su libro dedicado a las técnicas plásticas, que la expresión plástica supone un proceso creador, en la que el alumno comunica a través de la imagen sus vivencias, sentimientos y percepciones. Teniendo en cuenta este postulado, enumeramos los siguientes objetivos

- Comprender que el dibujo y la pintura son un trabajo intelectual, y como tal requieren un esfuerzo.
- Familiarizarnos con el dominio de un sólo color: en este caso el Blanco
- Saber transmitir con las líneas. La transformación de líneas tiene por objeto el entrenamiento a un proceso mental de construcción y de creación

- Conocer cómo usar el soporte cartulina negra. Observar el contraste que ejerce cuando sobre él se le aplica el gouche blanco.

METODOLOGÍA

Justificación de la metodología desde el punto de vista de la adecuación a los objetivos a conseguir

Es este un proyecto de carácter interdisciplinar, en el que se fomenta la colaboración y la interacción, pues supone la coordinación del profesorado que componen los tres grupos que imparten la asignatura de Desarrollo Curricular para las Artes Plásticas y Visuales, en el ejercicio de una actividad conjunta con una temática idéntica: reflexionar sobre el papel de la mujer.

El arte es una valiosa herramienta de transformación educativa y social que enriquece la vida, además de formar individuos críticos y conscientes, y por ello hay que ofrecer a los niños experiencias artísticas de calidad, lo que ayudará a que tengan más capacidad para desarrollar sus potenciales.

Fases metodológicas

Hemos optado por el uso de una metodología activa pues consideramos que con ella se logra una mayor motivación y participación por parte del alumno, que puede contrastar puntos de vista con el resto de sus compañeros y exponer sus propios razonamientos ante cada situación; de ahí, que la se intensifique el aprendizaje significativo. (Educación 3.0, 2017, p.1)

Las fases que siguieron para la elaboración de la obra artística fueron:

- Información sobre el estado de la cuestión: La temática sobre la que trataría cada obra artística sería el analizar la necesidad de educar en igualdad. Esto requiere una apertura y disposición a la escucha de las numerosas creaciones que nacen inspiradas en el propio pensamiento. Con Educar en Igualdad estamos hablando de una educación que la oportunidad de crecer y aprender en igualdad. Es decir, que unos y otras, tengan las mismas posibilidades de desarrollar sus capacidades y habilidades sin limitaciones por razón de su sexo (Auca Projectes Educatius, 2017).

El profesor presenta la técnica con la que han de trabajar, en este caso las témperas, y el alumno ha de ampliar esta información investigando en internet. También, debe de realizar un pequeño estudio sobre el estado de la cuestión que van a representar, así buscarán noticias y sobre equidad, constatará pautas de actuación para afrontarlo y extraerá sus propias reflexiones que compartirá con los compañeros.

- Trabajo en grupo: La interacción entre los estudiantes hizo que favoreciese el resurgir del pensamiento crítico, de la comprensión, del razonamiento (Galilei, 2018, p.2). Gracias a trabajar en equipos, se responsabilizaron, entendiendo que entre todos

podían conseguir representar el problema en la obra artística. Se apoyaron los unos en los otros para expresar un mismo sentir.

- Elaboración de la obra artística: se organizaron para utilizar el material necesario, primero papeles y lápices en los que plasmar los bocetos, después, pinceles y témperas para obtener la imagen gráfica representada en la cartulina negra. Sus trabajos están producidos desde la reflexión de una situación injusta como es la falta de equidad, son distintos puntos de vista ante un mismo problema, por lo que se obtienen soluciones originales y de gran riqueza plástica

- Exposición de la obra artística: si la elaboración de la obra plástica fue interesante, también lo fue la exposición final. Esta se materializó en una interesante muestra que se expuso en el Hall de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la Universidad de Málaga. Cada obra presentada se convirtió en un interesante recurso de comunicación y evocación. Todas generaban emociones al observador, permitiendo la reflexión y la expresión.

Materiales y recursos disponibles

Los materiales que nuestros alumnos van a emplear en la realización de esta práctica son: cartulinas negras, pinceles finos y gruesos, pintura gouache blanca, plato blanco de plástico en sustitución de la paleta tradicional, vasos de plásticos para el agua y mucha creatividad.

Las sesiones se desarrollarán en las aulas que la propia Facultad de Ciencias de la Educación (Málaga), tiene asignada para la asignatura de Educación Artística, estas disponen de fregaderos con agua y grandes mesas en las que los alumnos pueden desarrollar su trabajo artístico con amplitud.

Las obras realizadas se presentaron en una gran exposición realizada en el propio Hall de la Universidad. Se expuso en el espacio expositivo destinado a tales eventos, este está muy cerca de la propia entrada por lo que es visitado y visualizado por todo el que transita por la propia Facultad.

Organización y planificación del proyecto

Cada grupo clase consta de unos 65 alumnos, para poder trabajar la dividimos en pequeños grupos de 6 o 7. Con esta estrategia de aprendizaje, obtenemos una interacción que les permite relacionarse con sus compañeros, enfrentarse con sus miedos ante la técnica nueva, aplicar conocimientos anteriores y ver un resultado que los satisface, mostrando la aplicación correcta de la técnica de gouache en un proceso metacognitivo (Guzmán, 2018).

Las creaciones artísticas fueron realizadas con témperas sobre cartulina negra, consiguiendo máximos contrastes entre las figuras y los fondos. Crearon formas

representativas que hablaban de una realidad hiriente, en blanco dibujaron sus reflexiones plasmadas en el formato negro de la cartulina.

RESULTADOS

El resultado fueron 10 obras artísticas en las que el gesto, la expresión y la pincelada exigían una reflexión ante las desigualdades. Estas fueron exhibidas en las terceras Jornadas Clara Peeters celebradas en dicha facultad, en ellas se abordó la importancia que tienen los espacios educativos como lugares necesarios para afrontar la paridad de género.

Descripción de las obras artísticas

Obra n°1: “Tu lucha, mi lucha”

Descripción: Se representa una esfera blanca que simboliza la unión necesaria, para vivir en una comunidad en paz. Con el título de la obra quisieron transmitir que, si todos luchamos juntos, podemos llegar muy lejos y conseguir un mundo más justo.

Obra n°2: “Con un mismo esqueleto”

Descripción: Se representa un mismo interior entre todas las personas, un esqueleto idéntico. Con esta obra se representó la igualdad entra ambos sexos, aunque exista diferencias físicas todos poseemos un mismo esqueleto, se reclamaban derechos idénticos como personas.

Obra n°3: “Unas gafas para abrir las ventanas”

Descripción: Se juega con la forma que sugiere unas gafas. Se busca la creación de contrastes, estos se consiguen combinando el fondo blanco y el negro. Para los alumnos que realizaron esta obra las gafas simbolizaban la necesidad de ver “mucho más allá del físico de una persona”, de ahí el llamamiento de abrir ventanas y no encerrarse en estereotipos que fomenten las desigualdades.

Obra n°4: “Corazones idénticos, personas iguales”

Descripción: Se representan figuras encadenadas, presas por las trabas que la sociedad les impone. Con estas cadenas intentaron reflejar el miedo al que se enfrentan muchas personas que conviven con la violencia que genera esta situación. También hablaban de la necesidad de romper ligaduras y establecer nuevos modelos de comportamiento.

Obra n°5: “Yo también puedo”

Descripción: Esta obra es una crítica a los estereotipos que existen en la sociedad acerca de los trabajos. Estos se relacionan a los hombres y mujeres desde una

perspectiva no igualitaria. En el dibujo situaron a la derecha un rostro femenino y junto a él las palabras “yo también puedo”. Bajo la imagen representaron trabajos y labores que la sociedad atribuye directamente al hombre.

Obra n°6: “Unidos por un mismo globo”

Descripción: Se representa la igualdad desde el concepto del espejo. Dos figuras sostienen la igualdad de género simbolizada por el globo que las cerca con su cuerda. En este caso, el grupo de trabajo, utilizó además de la imagen del globo como elemento de unión la idea de simetría y la combinación del blanco y negro para dividir el propio formato de la cartulina en dos partes idénticas.

Obra n°7: “La fuerza de un gran ciclón”

Descripción: Se representa un gran ciclón, este simboliza la potencia, la fuerza, la constancia y la lucha. La espiral se transforma en la protagonista de esta obra que parece engullir todas las desigualdades sociales.

Obra n°8: “El espejo y el escudo”

Descripción: Se representa al escudo con formas rectas y el espejo con sinuosa línea ondulada. Es un contraste en el que se habla de lo distintos que somos y de igualdad.

Obra n°9: “Equilibrio entre polos opuestos”

Descripción: Representa la igualdad de género a través del simbolismo del Yin-Yang, el equilibrio entre polos opuestos. Esta obra tenía como imagen central el símbolo del Yin-yan, a este le rodeaba un curioso tablero de ajedrez incompleto, para el grupo que lo había trabajado esta imagen indeterminada significaba que la lucha a por la igualdad plena debía continuar.

Obra n°10: “Igualdad hasta el infinito”

Conclusión: Con el símbolo del infinito se reafirma la necesidad de una convivencia igualitaria e intemporal. Ahora con el infinito hablaron de la necesidad de convivir los unos con los otros sin repetir eternamente los errores del pasado.

Figura 1. Obras En blanco y negro reivindicando la igualdad de género

Aspectos evaluados una vez concluido éste

Al finalizar sus obras nuestros alumnos evaluaron su actividad desde cuatro aspectos que consideraron importantes:

Valoraron como necesaria la búsqueda de información en noticias e internet, de imágenes y fotografías, para estar informados y actualizados.

Consideraron como muy interesante el trabajo en equipo

Aprendieron cómo utilizar el guache y jugar con los contrastes que genera el blanco con el negro. Observaron cómo comunicar y hablar de género jugando con las formas.

Reconocieron en sus obras artísticas la capacidad de transmitir inquietudes y reflexiones difíciles de comunicar con palabras. El valor de la imagen, intensificada por la ausencia de colores primarios, facilitaba la lectura de cada composición.

A partir de la realización de la obra artística analizaron comportamientos sexistas, se preguntaron por qué son así y buscaron soluciones.

DISCUSIÓN/CONCLUSIONES

Nuestro alumnado se planteó su papel como docente profesional y sus actuaciones en el aula. Como nos dice Colman (2017) El rol de los docentes en el tema de la educación con perspectiva de género implica la formación de la nueva personalidad, del individuo nuevo, sobre la base de la igualdad entre los sexos, buscando alternativas que le permitan acceder de manera igualitaria a los servicios que brinda el sistema educativo, sin discriminación, ni exclusión.

Deseamos sirva este ejercicio para reivindicar la necesidad de interacción, y del trabajo colaborativo entre profesorado y alumnado, para cambiar la propia sociedad.

Somos conscientes de lo necesario que es el género desde el conocimiento de todos sus aspectos. Es fundamental que alumnado del Grado de Primaria, como futuros docentes, estén formados ante la igualdad y esta se conviertan en una realidad.

Quería finalizar esta experiencia en la que hemos trabajado la obra artística para expresar y reflexionar, que la igualdad, como La Libertad es un derecho inalienable para el ser humano, en tanto que forma parte de la persona desde que nace, y es una condición que se le atribuirá hasta el último día de su vida. Pero La Igualdad no significa que todos los seres humanos debamos ser iguales, sino todo lo contrario, La Igualdad presupone que las diferencias son algo intrínseco a las personas, y éstas, por las características que les distinguen, no deben ser privadas de estos derechos.

REFERENCIAS

- Aránzazu, C. (2014). La obra de Arte como recurso para la educación en valores en Educación Primaria. *TABANQUE Revista pedagógica*, 27. Universidad de Valladolid
- Auca Projectes Educatius. (2007). Recuperado de: <https://www.auca.es/la-importancia-de-la-educacion-artistica-en-la-escuela/>
- Colman, A. (2017). *La función docente en la comprensión del género*. Recuperado de: <http://genero.seg.guanajuato.gob.mx/2017/10/30/la-funcion-docente-en-la-comprension-del-genero/>
- Educación 3.0 Metodologías activas para el aula: ¿cuál escoger?* (2017). Recuperado de: <https://www.educacionrespuntocero.com/recursos/metodologias-activas-en-el-aula-cual-escoger/>
- Galilei, P. (2018) *Beneficios de trabajar en equipo en las aulas*. Recuperado de: <https://www.galilei-project.com/2018/10/30/beneficios-de-trabajar-en-equipo-en-las-aulas/>
- Guzmán, N. (2018). *Introducción a la técnica de Gouache bajo ambiente de colaboración*. Estrategias didácticas en el aula. México: Azcapotzalco. Recuperado de: <https://www.eventos.cch.unam.mx/congresosimposioestrategias/memorias/11Simposio/11Simposio09Ponencias/52A2009PONENSIMPONOEMIEstrategia1gouache.pdf>
- Magali, W., Hoffnung, C., y Singer, R. (2004). *Técnicas plásticas*. Central Pedagógica. Recuperado de: <https://es.slideshare.net/imprentass/tecnicas-plasticas>
- ONU. (2020). *Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Objetivos de desarrollo sostenible*. Organización de Naciones Unidas. Recuperado de: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/>
- Pallarès, M. (2012). La cultura de género en la actualidad: Actitudes del colectivo adolescente hacia la igualdad. *Tendencias pedagógicas*, 19. Recuperado de: <https://revistas.uam.es/tendenciaspedagogicas>
- Vigotsky, L. (2003). *La imaginación y el arte en la infancia*. Madrid: Ediciones Akal, S.A.