

De cavalinhos a bichos de brincar: arte/educação em ateliês de arte para crianças na Espanha

Rita María Noguera Ricardi (Jugar con Arte)

Daniella Zanellato (Universidade de São Paulo – USP, São Paulo - Brasil)

RESUMO – De cavalinhos a bichos de brincar: arte/educação em ateliês de arte para crianças na Espanha – Este artigo apresenta um estudo de caso de ateliê de Arte/Educação para educação infantil, com três diferentes grupos de crianças entre 2 e 8 anos. A experiência foi realizada em Madri, Espanha. O contexto parte de uma história e de imagens de animais de diferentes artistas. No início, o ateliê recebia o nome de “Os cavalinhos”; mas com o tempo transformou-se em “Bichos de brincar”. A experiência proporcionou liberdade ao grupo para deixar que meias e outros elementos do ateliê inspirassem as crianças e adultos a criarem suas formas de brincar, representando diferentes animais. Outro aspecto importante são os espaços onde acontecem os ateliês, pois também se transformou seu significado com o passar do tempo. Por fim, a proposta se desenvolve tendo por base a Abordagem Triangular, por Ana Mae Barbosa e a Pedagogia Sistemática Fenomenológica, com enfoque de Bert Herllinger.

PALAVRAS-CHAVE

Arte/educação. Educação infantil. Abordagem Triangular. Pedagogia sistêmica.

RESUMEN – De caballitos a animales de jugar: arte/educación en talleres de arte para niños en España – Este artículo presenta un estudio de caso de taller de Arte/Educación para educación infantil, con tres diferentes grupos de niños entre 2 y 8 años. La experiencia fue realizada en Madrid, España. El contexto parte de un cuento e imágenes de animales de diferentes artistas. En sus orígenes el taller era conocido con el nombre de “Los caballitos”; con el tiempo se transformó en “Animales de jugar”. La experiencia proporcionó la libertad al grupo para dejar que los calcetines y demás elementos del taller inspirasen a niños y adultos a crear sus juguetes, representando diferentes animales. Otro elemento importante es el espacio donde se realizan los talleres, pues también se aprecia su significado con el paso del tiempo. La propuesta se desarrolla teniendo como base “Abordaje triangular de la enseñanza del arte”, por Ana Mae Barbosa y la “Pedagogía Sistemática Fenomenológica” con el enfoque de Bert Herllinger.

PALABRAS-CLAVE

Arte/educación. Educación infantil. Abordaje Triangular. Pedagogía sistêmica.

Introducción

Este estudio de caso presenta el proceso de construcción y de evolución a lo largo de los años de talleres de Arte/Educación para niños de educación infantil en la enseñanza formal y no formal en la ciudad de Madrid, España. El primer taller con el tema de “Los caballitos”, ocurre en la primavera de 2004. El tema se amplía a lo largo del proceso y en la primavera de 2016 se transforma en “Animales de jugar”.

Fue en esta época cuando las autoras del texto se conocieron¹ y realizaron en colaboración parte de los talleres, Rita Noguera como Arte/Educadora responsable del taller y Daniella Zanellato como la observadora participante. De acuerdo con Ludke e Andre (1986) este “es un papel en que la identidad del investigador y de los objetivos del estudio son revelados al grupo desde el inicio (p. 29)”². Así a cada inicio de taller fue presentada la propuesta de trabajo, teniendo por fundamento la metodología de Investigación-Acción, que propone que en cada taller se construyan reflexiones y diálogos por las arte/educadoras en sus diferentes papeles.

De esta manera, describimos y analizamos el proceso de construcción y de evolución de diferentes animales. La pluralidad ocurre en los talleres de 2016, donde el contexto parte de un cuento y algunas imágenes de animales de diferentes artistas. La experiencia se desarrolla en los talleres llamados “Talleres para niños – Crea en familia”³, en este momento desarrollado en el espacio de una escuela infantil C⁴.

Siempre buscamos escuelas infantiles con dos salas amplias, con espacios diáfanos para poder trabajar de forma simultánea. Nos parece importante que trabajen en el suelo y sin zapatos; trabajar en el suelo proporciona libertad de movimiento, y al mismo tiempo tienen que comunicarse con su cuerpo y con los demás cuerpos del espacio para que cada uno tenga su territorio sin invadir el territorio del otro. Todo esto sucede con los materiales que tienen por medio.

La propuesta se realiza en tres diferentes grupos separados por edades: niños de 2 a 3 años y de 3 a 4 años -en ambos casos acompañados de un familiar adulto-,

¹ Este encuentro personal y profesional lo agradecemos a nuestra querida Ana Mae Barbosa que tiene una percepción maravillosa para conectar personas empáticas entre sí.

² Traducción libre, el original en portugués sigue: “é um papel em que a identidade do pesquisador e os objetivos do estudo são revelados ao grupo desde o início (p. 29)”.

³ Talleres de música y artes plásticas para niños de (2 a 8 años), realizados por las profesoras Alicia Wechsler y Rita Noguera respectivamente, desde el año 2000. Las actividades son desarrolladas de manera individual aunque unidas por el mismo objetivo: la propuesta de sensibilización de las artes.

⁴ Pondremos letras, en orden cronológico A, B y C para diferenciar los tres diferentes espacios donde se realizaron los talleres.

y otro grupo con niños de 5 a 8 años, solos. Los talleres son semanales; ocurren las tardes de lunes y duran de 30 a 45 minutos.

Transformación de una propuesta

Los orígenes de esta actividad tienen ya más de una década⁵. Fue en el invierno de 2003, al guardar unos calcetines y verlos doblados cuando se descubrió el perfil de la cabeza de un caballo. Seguro que a alguien más se le habría ocurrido esto, pero este momento fue mágico, una epifanía viendo los niños jugando con caballitos de calcetín.

Una amiga proporcionó 25 rollos de cartón, así reciclando material que servía para cubrir camillas de diferentes consultorios; estos rollos eran suficientes para los niños de una clase. En la época la autora Rita Noguera trabajaba en la escuela infantil A, como auxiliar de niños de 2 a 3 años.

La primera actividad de “Los caballitos” fue realizada en la clase de una compañera, Mari Carmen, en primavera de 2004. Pedimos a las familias de los niños un calcetín y periódicos. Los primeros caballos eran todos marrones o naranjas, colores propuestos por su similitud a los colores de los caballos, sin utilizar ni el blanco ni el negro. Esta elección hizo que la responsable del taller reflexionara sobre la falta de seguridad en la elaboración del objeto de juego, y la preocupación por la opinión de los demás. Siendo la primera vez que se realizaba la actividad, salieron caballos hechos con calcetines muy grandes, que resultaban tener cabezas inestables que no se tenían muy bien. Todos los caballos eran muy parecidos, y los niños habían participado del proceso de trabajo, pero las profesoras tuvieron que ayudar mucho para terminarlos. Los niños disfrutaron jugando con ellos en el jardín y se supone que también han jugado con ellos en casa.

En 2007 se realizó la actividad por segunda vez, en otra escuela infantil (B), siendo las clases por la mañana, de lunes a jueves. Era un grupo de siete niños con 2 años recién cumplidos. Los caballos no se diferenciaron mucho de los primeros,

⁵ Esta parte del texto está en primera persona del singular pues hace referencia a la vivencia de una de las autoras antes de la actividad relatada por las dos en 2016.

aunque los niños sí participaron más del proceso de elaboración, teniendo más tiempo para realizar la actividad.

Figuras 1 y 2 – Niños pintando los rollos y poniendo papel amasado en un calcetín

Fuente: Archivo de Rita Noguera (2007).

En 2011 se realizó la actividad por primera vez en un taller con familias. En esta ocasión se utilizó un cuento infantil de caballos, con imágenes correspondientes. Las familias contaban que después en casa era uno de sus juguetes preferidos.

Sobre jugar con los caballos registramos un relato muy significativo. En 2013, al encontrar a una madre y una ex alumna del grupo de los caballos de 2007, la madre y la profesora se saludaron con entusiasmo mutuo, pero la niña no reconoció a la profesora. La madre comentó “¿No la recuerdas? Es la profesora con quien hiciste el caballito con el que has estado jugando esta mañana.” Fue emocionante saber que la niña seguía jugando con el caballo, seis años más tarde, y generó la sensación de que lo realizado con cariño y fundamento perdura en el tiempo.

De caballos a animales de jugar

La transformación de esta propuesta se experimentó en primavera de 2016, en los “Talleres para niños - Crear en Familia” realizados en la escuela infantil C.

En esta época se disponía de una colección de calcetines diferentes que habían sido donados y rollos de cartón de diferentes orígenes⁶, brindando una nueva ocasión para volver a realizar el taller de los caballos. Ante la posibilidad de caer en la repetición, se tomó la oportunidad de pensar en algo diferente. El objetivo era proporcionar mayor variedad de materiales, mayor referencia para posibilitar la

⁶ Agradecemos a todas las personas que al ver diferentes materiales del día a día imaginan la posibilidad de realizar algo nuevo y realizan donaciones esperando ver en qué se transformarán.

reflexión del objeto a ser creado. Los años han mostrado que lo más importante es ordenar la propuesta y tener todo disponible para auxiliar a los niños a la hora de elaborar lo que su mente creativa pretende construir.

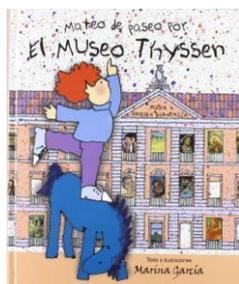
El proceso de selección de estos materiales corresponde al eje de contextualización de la propuesta del Abordaje Triangular; este eje se enriquece con la suma de la Pedagogía Sistémica Fenomenológica Transgeneracional. En líneas generales, la Pedagogía Sistémica nos propone ampliar la mirada, situarnos en nuestro entorno y relacionarnos armoniosamente con los sistemas humanos que nos rodean y con aquellos a los que pertenecemos, sean escuelas, familias, sociales o organizacionales.

Sumar esta idea de Pedagogía Sistémica a la contextualización genera un proceso de estructura de taller: se parten de elementos cercanos al mundo del niño, relacionando nuevos elementos con coherencia, y reconociendo a todos los elementos implicados. Tener las bases bien colocadas crea un proceso de desarrollo de taller natural, donde todo está incluido, y todo tiene su lugar preciso.

Selección de materiales visuales del taller

Los cuentos son usados con frecuencia como el punto de partida de estos talleres, pues funcionan como gancho para iniciar una propuesta. A partir de este gancho se pueden añadir otros elementos visuales que amplían la reflexión y la información del tema a desarrollar. En este caso el cuento de *Mateo de paseo por el Museo Thyssen* (GARCÍA, 2005), encajaba muy bien con la propuesta.

Figura 3 – Portada del cuento

Fuente: García (2005).

Es importante seleccionar las partes del cuento que servirán de gancho, dado que la actividad redonda en la participación activa de los niños, y no en contar un cuento. Hay que elegir las paginas mas significativas para poder enlazar con el tema del taller, y en esta ocasión también se enseñaron imágenes de animales de diferentes artistas.

Figura 4 – Marioneta de caballo azul y obras de Alexander Calder

Fuente: Archivo de Rita Noguera (2016).

Igualmente, conviene destacar que el intercambio entre compañeras Arte/Educadoras nos amplía la mirada, y ayuda a reflexionar sobre nuestros procesos y valorarlos.

Primera sesión. Después del saludo inicial, se contó el cuento y se mostraron algunas imágenes, y en grupo se realizó una lectura incluyendo las imágenes seleccionadas.⁷ Utilizar material del entorno cercano abre la posibilidad de que las familias tengan curiosidad de visitar este museo.

Figura 5 – Contando el cuento

Fuente: Archivo de Daniella Zanellato (2016).

⁷ Un pequeño resumen del cuento: Mateo llega al Museo Thyssen con su abuela montado en un caballo rojo y uno de los caballos azules del cuadro El sueño, de Franz Marc (1912), le lleva de paseo a ver y a hablar con los cuadros y sus personajes, por ejemplo con el Joven caballero en un paisaje de Vittore Carpaccio (1510). Los cuadros que visita Mateo en su paseo con el caballo azul forman parte de la exposición permanente del museo.

Tras la introducción del tema llega el momento de pintar los rollos de cartón con el color que eligen los niños. Cada grupo tiene su ritmo, y según la edad de los niños se muestran más o menos imágenes, y se ofrecen más o menos materiales. En los grupos de los pequeños y medianos, los niños son ayudados por los padres. Los mayores suelen trabajar de forma autónoma, y las responsables del taller son las que proporcionan ayuda, cuando se pide.

Figura 6 – Pintando los rollos de cartón

Fuente: Archivo de Rita Noguera (2016).

Segunda sesión. En esta sesión se elige un calcetín de entre los que han traído o de la colección de calcetines de la clase; servirá como la cabeza de la escultura de jugar. Una vez elegido el calcetín, los niños harán bolas de papel de periódico para rellenar el calcetín; este trabajo está realizado entre niños y padres. Se ensambla el calcetín con celo ancho a rollo de cartón. Es en esta sesión cuando se percibe el resultado de abrir la propuesta de caballos a demás animales. La gama de colores utilizados de rollos de cartón, calcetines, ojos y orejas ya dejaba asomar la variedad de animales que iban a surgir en las próximas sesiones.

Tercera sesión. Es un día especial, pues se han preparado diferentes materiales para añadir a la animales de jugar, y es cuando se valora la importancia del espacio físico del taller para su éxito. La ubicación de los diferentes elementos en el espacio es fundamental, y hay que pensar y estar preparados para varias posibilidades, con los materiales seleccionados, ordenados, ubicados y expuestos.

En un curso realizado sobre Creatividad y Diseño en Stanford Continuing Studies, uno de los temas tratados es el análisis de los espacios de trabajo⁸:

El espacio es un factor clave en cada uno de nuestros hábitats, porque comunica claramente lo que debe y no debe hacer. Si vives y trabajas en un entorno estimulante, tu mente está abierta a nuevas ideas. Sin embargo, si el entorno es aburrido y limitativo, entonces su creatividad se ve sofocada (SEELIG, 2012, p. 102).

Es fundamental llegar con suficiente antelación antes de cada taller, pues el ritual de revisar el espacio y ordenar los materiales es una parte importante del proceso, ya que estructuran la propuesta de trabajo. El orden inicial ayuda a ver posibilidades a la hora de realizar la actividad, y el espacio limita o inspira.

En esta tercera sesión había diferentes abalorios que se presentaron como en una caja de tesoros. Los niños se emocionaron buscando adornos especiales para su animal. Botones, lanas, papel pinocho para hacer crin de caballo, de cebra, pelo de león de pero, cuernos de jirafa, bigote de ratita, lazos para un unicornio, etc. También sirve como ejercicio de toma de decisiones para los niños, dado que tienen que seleccionar sus abalorios.

Figura 7 y 8 – Personalizando sus esculturas de jugar

Fuente: Archivo de Daniella Zanellato (2016).

⁸ Traducción libre, el original en inglés sigue: Space is a key factor in each of our habitats, because it clearly communicates what you should and shouldn't be doing. If you live and work in an environment that is stimulating, then your mind is open to fresh, new ideas. If, however, the environment is dull and confining, then your creativity is stifled (SEELIG, 2012, p. 102).

Las familias

En este hervidero creativo las familias nos han contado lo que había ocurrido en la semana relacionado con la actividad. El padre de una niña del grupo de 3 a 4 años que estaba haciendo una ratita nos contó que había ido al médico y que en la sala de espera la niña ha dicho “Una ratita”. El padre no entendió y pregunto: “¿Dónde?” La sorpresa del padre y nuestra es que la niña señaló un rollo de cartón vacío que estaba en la sala de espera del medico, reforzando la impresionante capacidad de asociación de los niños; el padre seguramente solo entendió su asociación por haber realizado el taller con su hija, pues ven que sus hijos desarrollan una percepción muy sensible de su entorno.

En verano de 2015 Ana Mae Barbosa estuvo presente en un taller de arte en familia, y escribió el siguiente artículo. En él, observó que aquellos padres que habían tenido Arte incluido en su educación complementaban la ausencia de Arte en la educación de sus hijos con actividades extras, cuando se da esta ausencia: “He estado en España ahora en julio (2015) y he sido testigo a una reacción muy interesante de padres de niños contra la ausencia de Arte en las escuelas provocada por la crisis. Ellos son de una generación que tuvieron Arte incluida en su educación y quieren Arte para sus hijos”⁹ (BARBOSA, 2015).

En esta tercera sesión - en el grupo de los mayores -, ellos nos contaban detalles de los animales que estaban realizando y hablaron de los animales que habían visto últimamente. Uno nos contó que su padre había ido de safari y que había visto leones y cebras; este niño realizó una cebra. Hubo dos niñas que realizaron caballos con muchos detalles, pues ellas montaban a caballo. Un niño realizó una especie de rana rara, pues le gustaba mucho crear personajes de cuentos. Este día las responsables del taller terminaron felizmente agotadas; fueron sesiones creativamente intensas y apasionantes.

⁹ Traducción libre, el original en portugués sigue: “Estive na Espanha agora em julho (2015) e testemunhei uma reação muito interessante de pais de crianças contra a ausência de Arte nas escolas provocada pela crise. Eles são de uma geração que teve arte incluída em sua educação e a querem para seus filhos.” (BARBOSA, 2015).

Cuarta y última sesión. Cada grupo exponía su creación, y fueron aplaudidas y comentadas. Para terminar, los niños tuvieron que dibujar su animal.

Figura 9 – Enseñando las animales de jugar terminadas

Fuente: Archivo de Rita Noguera (2016).

Proponer que dibujen en dos dimensiones algo que han construido en tres es siempre un desafío. Hay que avisar a los niños y padres que es difícil -que a nosotros también nos cuesta- pero que lo intenten, porque lo que salga estará bien. Los resultados siempre sorprenden a todos. Representan detalles en los que antes no nos habíamos fijado, y los niños mismos ven sus creaciones de otra manera.

Figura 10 – Diseñando, de tres dimensiones a dos

Fuente: Archivo de Rita Noguera (2016).

Finalmente, en este día, se llevan sus animales de jugar a casa. Deseamos que los niños y sus animales increíbles hayan vivido o sigan viviendo muchos momentos de juegos juntos.

Consideraciones Finales

Este estudio de caso buscó colaborar con la construcción de propuestas en Arte/Educación para niños y sus familias. Los intercambios realizados por las autoras a lo largo del proceso fueron fundamentales para ampliar la propuesta, compartir experiencias y tener la posibilidad de realizar y analizar constructivamente esta experiencia, a partir de nuevos contextos y reflexiones en el campo del Arte/Educación.

La sensibilización a esta diversidad y el despliegue de las acciones y de nuevos procesos creativos y multisensoriales son el resultado de un proceso de investigación sobre el aprendizaje en las artes por los niños en la fase de educación infantil, por medio de una continua elaboración conceptual y material. Este proceso posibilita la descubierta de caminos lúdicos y con rutas estéticas alternativas que culminan en la construcción de un juguete a partir de la realidad y creatividad de cada niño. La compañía del adulto familiar amplía esta vivencia y posibilita que lo que ocurra en el taller pase a tener conexión con lo que ocurre en su día a día.

Se espera que nuevas propuestas en Arte/Educación para la educación infantil se realicen y puedan contribuir al desarrollo de la creatividad y autonomía de los niños.

Referencias

- BARBOSA, A.M. *Ana Mae Informa: A Crise Europeia e a Arte/Educação*, 2015. Disponível em: <http://www3.eca.usp.br/sites/default/files/form/biblioteca/acervo/producao-academica/002735785.pdf>. Acesso em: 24 de out. 2018.
- BARBOSA, A.M. *Arte-Educação no Brasil*. – 7ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2012a.
- BARBOSA, A.M. *A Imagem no Ensino da Arte: anos 1980 e novos tempos*. São Paulo: Perspectiva, 2012b.
- GARCÍA, M. *Mateo de paseo por El museo Thyssen*. Barcelona: Serres, 2005.
- LUDKE, H.A. MENGA; ANDRÉ, Marli E.D.A. *Pesquisa em educação: abordagens qualitativas*. São Paulo: EPU, 1986.
- NOGUERA, R. *Experiências de arte e inclusão: integrando crianças e famílias nos ateliês de San Fernando*. Disponível em: <http://www.revistas.udesc.br/index.php/arteinclusao/article/view/3137>. Acesso: 05 de mar. 2016.
- SEELIG, T. *InGenius: A Crash Course in Creativity*. New York: HarperOne, 2012. p. 88-102. Disponible em: https://www.academia.edu/25400990/inGenius_A_CRASH_COURSE_ON_CREATIVITY. Acesso: 24 out. 2018.

Rita Maria Noguera Ricardi

Licenciada en Educación Artística pela UNESP. Especialización en Educación Artística pela Universidad Complutense de Madrid (UCM). Master en Pedagogía Sistémica- enfoque Bert Hellinger, Zentrum de Madrid. Cursos de formación continuada de Stanford. Coordinadora de talleres para niños, jóvenes, adultos, formación de profesores y de arte en familia, con más de 27 años de experiencia entre Brasil, España y Estados Unidos. Autora de libros didácticos de arte para la editora española Editorial SM.

Email: noguerarita@gmail.com

Currículo: <http://jugarconarte.weebly.com/perfil.html>

Daniella Zanellato

Doutoranda em Artes Visuais pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP). Mestra em Educação pela Faculdade de Educação da USP, com estudo e estágio acadêmico na Universidad Autónoma de Madrid (España), com bolsa de estudos pelo Santander Universidades. Bacharel em Desenho Industrial, com habilitação em Programação Visual (Universidade Mackenzie) e licenciada em Educação Artística pela Belas Artes de São Paulo. Especialista em Ética, Valores e Cidadania (USP) e Deficiência Auditiva (UNESP). Docente do Instituto Federal de São Paulo (IFSP).

Email: daniella.zanellato@gmail.com

Currículo: <http://lattes.cnpq.br/3132118798905199>

*Recebido em 12 de setembro de 2018
Aceito em 24 de novembro de 2018*