

INFANCIA VIVIDA

ZAINE LUCIA SÁNCHEZ ARTEAGA

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
PROGRAMA BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2005**

INFANCIA VIVIDA

ZAINE LUCIA SÁNCHEZ ARTEAGA

**Proyecto de grado como requisito para optar al título de:
Maestro en Bellas Artes**

Director:

**EMEL MENESES ARÉVALO
Maestro en Bellas Artes**

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
PROGRAMA BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2006**

DEDICATORIA

A Juan Esteban, con quien he podido vivir tranquilamente

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	1
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	2
2. JUSTIFICACIÓN	3
3. OBJETIVOS	4
3.1 OBJETIVO GENERAL	4
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4
4. MARCO TEORICO	5
4.1 PAUL KLEE	5
4.2 JOAN MIRO	6
4.3 ARTE NAIF	7
4.4 HENRY ROUSSEAU	8
4.5 ART BRUT	9
4.6 YOLANDA GUTIERREZ	10
4.7 LA PSICOLOGÍA INFANTIL	11
4.8 EL DIBUJO INFANTIL	14
5. PROCESO	16
5.1 DESCRIPCION E INTERPRETACION DE LAS ETAPAS DEL PROCESO	16

5.1.1 Primera Aproximacion al Dibujo Infantil.	16
5.1.2 Apropiacion al Dibujo Infantil.	17
5.1.3 Intervencion Digital.	18
5.2 DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA OBRA: FORMAL Y CONCEPTUAL	19
5.2.1 Juan.	19
5.2.2 A Ti Te Saluda Juanito.	20
5.2.3 Cahuha.	21
5.2.4 Juanito.	22
6. CONCLUSIONES	23
BIBLIOGRAFÍA	24
ANEXOS	26

LISTA DE ANEXOS

	Pág.
Anexo A. Marco teórico.	27
Anexo B. Descripción e interpretación de las etapas del proceso.	30
Anexo C. Descripción e interpretación de la obra formal y conceptual.	43

RESUMEN

TITULO: INFANCIA VIVIDA*

AUTOR: Sánchez Arteaga Zaine Lucia**

PALABRAS CLAVES: Dibujo, Infantil, Apropiación, Intervención, proyecto, arte.

DESCRIPCIÓN

Infancia vivida es un proyecto artístico pictórico y de dibujo que surge de la experiencia de madre al trabajar con su hijo en sus primeras manifestaciones plásticas. Este proyecto trata de rescatar las características plásticas como: color, forma, trazo, composición, línea y textura de los dibujos infantiles e introducirlos dentro de un lenguaje visual que muestre elementos geométricos y efectos gráficos pertenecientes al arte digital.

El Trabajo se inicio imitando los dibujos infantiles, sin embargo esto no era suficiente para conseguir sus formas y colores porque al final se podía sentir la falta de algo crucial que no podía solucionarse mediante una técnica, sino mediante el análisis plástico de los dibujos y pinturas.

El proyecto cuenta con una serie de cuatro obras de 140 cm por 140 cm, se muestran imágenes infantiles intervenidas digitalmente por medio del programa llamado Corel Draw; Este programa fue escogido debido a su simplicidad, y a que concordaba con el tema planteado.

Se hace un énfasis en el trazo y en los temas infantiles en la elaboración de dibujos, así como el manejo compositivo y el color.

El proyecto no pretende imitar completamente el dibujo infantil, sino que asume las cualidades gráficas de éste y reinterpreta para crear una visión personal.

* Trabajo de Grado

** Facultad de Bellas Artes. Escuela Asesor del proyecto: ARÉVALO MENESES Emel. Universidad Industrial de Santander.

SUMMARY

TITULO: CHILDHOOD LIVE*

AUTOR: Sánchez Arteaga Zaine Lucia**

PALABRAS CLAVES: Drawing, Infantil, Appropriation, Intervention, project, art.

DESCRIPTION

Lived childhood is a pictorial artistic project and of drawing that arises from the experience of mother when working with its son in his first plastic manifestations. This project tries to rescue the plastic characteristics like: color, forms, outline, composition, line and texture of the infantile drawings and to introduce them within a visual language that shows to geometric elements and graphical effects pertaining to the digital art.

The Work beginning imitating itself the infantile drawings, nevertheless this was not sufficient to obtain to its forms and colors because in the end the lack of something crucial that could not be solved by means of a technique, but by means of the plastic analysis of the drawings and paintings could be felt.

The project counts on a series of four works of 140 cm by 140 cm, digitally are taken part infantile images by means of the called program Corel Draw; This program was chosen due to its simplicity, and to that it agreed with the raised subject. An emphasis in the outline and the infantile subjects in the elaboration of drawings, as well as the compositiv handling and the color become.

The project does not try to imitate the infantile drawing completely, but that it assumes the graphical qualities of this one and reinterpreta to create a personal vision.

* Grade Work

** Faculty of Beautiful Arts. Adviser of the project: ARERVALO MENESES Emel, Industrial university of Santander

GLOSARIO

Apropiación: Acción y efecto de apropiar o apropiarse.

Composición: Arte de agrupar las figuras y accesorios para conseguir el mejor efecto, según lo que se haya de representar.

Decoración: combinación de los elementos ornamentales.

Dibujo: Delineación, figura o imagen ejecutada en claro y oscuro, que toma nombre del material con que se hace.

Economía: Contención o adecuada distribución de recursos expresivos.

Equilibrio: armonía entre cosas diversas.

Equivalencia: Igualdad en el valor, estimación, potencia o eficacia de dos o más cosas.

Frontalidad: Pertenece o relativo al frente, principio artístico proveniente de los egipcios que consta de ubicar las figuras parcialmente entre frente y perfil.

Infantil: Pertenece o relativo a la infancia. Inocente, cándido, inofensivo.

Límites: Línea real o imaginaria que separa dos terrenos, dos países, dos territorios, dos imágenes.

Orden: Colocación de las cosas en el lugar que les corresponde, buena disposición de las cosas entre sí.

Técnica: Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte. Pericia o habilidad para usar de esos procedimientos y recursos. Habilidad para ejecutar cualquier cosa, o para conseguir algo.

Unidad: Unión o conformidad, conjunto de elementos visuales que denotan un todo.

INTRODUCCIÓN

A través del presente Trabajo de Grado se explora mediante el trabajo con niños sus características plásticas en sus dibujos y pinturas tales como: color, trazo, forma, composición, línea y textura de los dibujos infantiles; apropiándolos e interviniéndolos para introducirlos dentro de un lenguaje visual que muestre elementos geométricos y efectos gráficos pertenecientes al arte digital.

Las obras se caracterizan por tener como temas las fantasías e ilusiones de los niños, sus líneas de contorno más definidas y bien elaboradas permitiendo un carácter más preciso y adulto, conservan cierta espontaneidad y frescura propia del dibujo infantil.

Finalmente se puede decir que los trabajos de los niños son más inocentes y menos presuntuosos en comparación con las expresiones artísticas de los adultos.

El proyecto no pretende imitar completamente el dibujo infantil sino que asume las cualidades gráficas de este y reinterpreta para crear una visión personal.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A través de la experiencia de trabajos de dibujo realizados con niños entre los 4 y 6 años de edad, se ha podido dilucidar los valores plásticos que ellos poseen; estos trabajos permitieron valorar y aprovechar sus características, en la medida en que ellos abordan sus creaciones plásticas.

La compilación de los dibujos realizados por estos niños permitieron descubrir un mundo sugerente y habitado de imágenes llenas de características como: color, forma, trazo, composición, línea, textura.

Es así que surge una inquietud la cual lleva a cuestionar lo siguiente: ¿Cómo realizar una obra artística a partir del análisis plástico, formal y conceptual a partir de dibujos de niños?

2. JUSTIFICACIÓN

Debido a la experiencia realizada con niños en sus dibujos y pinturas se pudo observar las cualidades expresivas de los trabajos plásticos de la infancia. Es entonces que surgió el deseo de abordar el tema del dibujo infantil.

Se empezó al tratar de imitarlos pero se hizo evidente que no era suficiente con seguir sus formas y colores porque al final se podía sentir a través de los trabajos la falta de algo crucial que no podía solucionarse mediante una técnica, sino mediante el análisis plástico de dichos dibujos y pinturas.

La realización del proyecto de investigación permitió profundizar en un tema de interés artístico y adquirir mayores capacidades de síntesis y análisis; igualmente este proyecto apunta a la solución de un problema concreto de indagación sobre la presencia de elementos plásticos en el dibujo infantil, tales como el color, la forma, el trazo, la composición, la línea y la textura.

Los procedimientos prácticos aplicados aquí se nutren de una realidad y buscan mejorar sistemas de interpretación y aprovechamiento de unas constantes estilísticas y compositivas presentes en los dibujos de los niños.

El proyecto no pretende imitar completamente el dibujo infantil, si no que asume las cualidades gráficas de este y reinterpreta para crear una visión personal.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar una obra artística a partir del análisis plástico, formal y conceptual de los dibujos de los niños en edades entre los 4 y los 6 años en la cual se destaquen aspectos y cualidades propias de los trabajos de estos para así mostrar toda la espontaneidad que los caracteriza a la hora de plasmar sus ideas plásticamente.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Soportar la propuesta planteada en base a los antecedentes bibliográficos del dibujo infantil y antecedentes artísticos de este tipo de expresión.
- Hacer una apropiación de los elementos plásticos en cuanto a color, forma, trazo, composición, línea y textura presentes en los dibujos de los niños.
- economía, unidad, decoración, repetición de modelos, orden, equilibrio, límites, líneas y equivalencias que son cualidades que se ven plasmadas en el ámbito de la expresión de los niños.
- Elaborar una serie de cuatro dibujos en formatos de 140cm por 140cm sobre lienzo que ilustren los resultados plásticos del proyecto de investigación.

4. MARCO TEORICO

El trabajo de documentación visual y estético para establecer los referentes históricos y artísticos, se baso en principio en la documentación de Paul Klee y Joan Miró quienes con sus obras hicieron evidente el dibujo infantil. Posteriormente se estudió el Arte Naif con Rouseau como su principal exponente y de éste se siguió con el Art Brut. Para de esta manera, documentar el proyecto con los movimientos artísticos que manejaron los dibujos infantiles de interés para el proyecto.

Una vez adquirido un conocimiento mas amplio acerca de los trabajos infantiles en el arte, se paso a investigar artistas contemporáneos que trabajaron en base al mismo encontrando así a Yolanda Gutiérrez.

Posteriormente con el fin de abordar de una manera mas completa el proyecto se tuvo en cuenta la psicología infantil, al igual que el libro titulado *“El dibujo Infantil”*, el cual es un análisis de los trabajos de los niños.

4.1 PAUL KLEE

Pintor, acuarelista y aguafuertista, considerado como uno de los representantes más originales del arte moderno y siguiendo un estilo artístico específico, creó una serie de obras representando imágenes de ensueño fantástico, ingenio e imaginación.

La obra La Casa Roja es una muestra de cómo este artista partiendo de un cuadro figurativo encuentra un idioma pictórico compuesto de señales abstractas y a menudo graciosas e infantiles, en él se ve claramente que son temas afines y propios de los niños, de igual manera los colores

utilizados y así mismo la carencia de perspectiva y el juego en la composición reúnen en conjunto las características principales en ellos.

Lo mismo sucede con la pintura anteriormente mencionada "La Casa Roja, donde de nuevo se ve una imagen fantástica, graciosa su gran imaginación y el juego de las figuras geométricas que principalmente expresan los niños, creando una composición espontánea acompañada de gran colorido e ingenio propios en la infancia.

4.2 JOAN MIRO

Quien pertenece a la escuela Surrealista aunque semejándose con la abstracción muestra en algunas ocasiones que sus pinturas recuerdan los dibujos infantiles. Miró es uno de los pintores con mayor espontaneidad, inventiva y humor, es también uno de los grandes coloristas modernos.

La obra de Miró se resiste a la clasificación, su pintura fresca, irreal y por encima de todo inocente, produce la inexplicable fascinación de haber encontrada el descanso, la alegría y el sortilegio hecho luna, pájaro o niño.

La obra "*La Masia*" hecha en 1922 muestra la transición de una pintura de paisaje al surrealismo en donde se presenta la granja de su familia. En esta obra se ve la influencia de pintores del surrealismo, el cuadro parece bidimensional y hay poca perspectiva, el color del cielo es un azul muy oscuro, al contrario de la fachada de las casas. La casa de la derecha parece el dibujo de un niño porque se puede ver lo que está dentro de la casa.

El suelo está seccionado y se pueden ver diversos animales que viven allí. Otro ejemplo de la obra de Miró que es importante para este proyecto es el dibujo titulado *Passage de L'Egyptierre XVIII*. La temática de este dibujo

ensalza la memoria y la fantasía de la imaginación como si se tratara de una visión onírica con toque caprichoso. Esta obra aporta a la propuesta en su manejo desgarrado de la línea, el trazo fuerte, los colores primarios, el manejo de la composición, el juego de figuras geométricas sencillas, el carácter expresivo y finalmente la espontaneidad, este es el tipo de resultados y características que se desea plasmar en el proyecto artístico.

Con los referentes anteriores se muestra una relación de sus obras con la propuesta desarrollada, ya que tanto Klee como Miró trabajaron obras de arte donde se vieron florecer los dibujos infantiles que son parte crucial de este proyecto. Los aportes más sobresalientes que se incluyeron fueron enfocados principalmente en las características de tipo plástico, encontrados en las obras de estos artistas, tales como: la composición por su manera de organizar cada uno de los elementos bajo un orden definido que recuerda el carácter adulto del autor. El color por la utilización de los tonos primarios que servían como acompañantes que resaltaban el dibujo. La línea por el carácter suelto y despreocupado. Todo esto parte evidente en las obras desarrolladas a lo largo del proyecto.

4.3 ARTE NAIF

Es casi siempre figurativo, aunque puede abarcar desde la intención representativa naturalista, hasta el afán fabuloso y el delirio onírico. En el plano formal, se caracteriza por incorrecciones técnicas no deliberadas (y ni siquiera conscientes), especialmente en el tratamiento de la perspectiva y de las proporciones.

Por arte Naif o ingenuo se define la producción de las personas que carecen de formación artística.

Es decir, los que crean pinturas sin ningún tipo de referencia académica y absolutamente lejanos a las escuelas oficiales.

Por lo mismo, se mantienen al margen de estilos y de las normas estéticas y de los convencionalismos.

El arte ingenuo es siempre figurativo y entre sus temas preferidos están los paisajes, las fábulas, los cuentos, mitos y hasta los sueños. Uno de sus representantes es el francés Henry Rousseau.

Es un arte que nos lleva a ponernos en contacto con lo mejor de nosotros y reflejarlo. Nos conecta muy estrechamente con nuestro niño interior y así se vuelca, de la forma más espontánea, con la fantasía más delirante, con el grotesco más torpe o con el hiperrealismo más caricaturizado.

4.4 HENRY ROUSSEAU

Es importante en este proyecto por sus características como la ingenuidad, fantasía e imaginación del tipo infantil siendo estos los aspectos que se trabajaron en la obra, debido que son características propias de los niños.

Existieron elementos en el arte Naif que no iban de acuerdo con lo que se desarrolló en la obra ya que estas eran más elaboradas y más complejas que las pinturas que hacen los niños. Por esto surgió la necesidad de investigar a otros artistas mencionados anteriormente como: Paul Klee y Joan Miró, de los cuales se ve claramente el tipo de impresión de sus obras que se identifican con los dibujos infantiles.

El Arte Naif es un referente importante para el desarrollo de este proyecto debido a que este tipo de arte, rompía con el esquema académico existente

en la época. Logrando la creación de obras llenas de características propias de los dibujos y pinturas realizadas por niños. Este tipo de características se utilizó durante todo el proceso de creación del proyecto, debido a que se considero importante no hacer uso de una técnica muy elaborada, si no al contrario, llegar a la creación plástica de la manera más básica y directa posible sin llegar a un manejo técnico.

Así mismo el arte Naif abordaba temas propios del mundo infantil, característica que se a considerado de vital importancia en el proyecto, decidiéndose así partir de estos temas en la creación de bocetos y obras finales.

4.5 ART BRUT

Así como se mencionan artistas que sirven de soporte para la propuesta desarrollada existió un movimiento fundado por Jean Dubuffet llamado "Art Brut" que también vale la pena resaltar ya que surgió gracias a las experiencias realizadas con enfermos mentales y niños, todo esto para buscar su propio lenguaje.

Contaba con ciertas características de las cuales, la espontaneidad fue su principal; ya que por ella se rechazaba la armonía y la belleza. Las pinturas hechas de formas puras algunas veces figurativas y otras abstractas con colores atrevidos asemejándose con el tipo de obra desarrollada donde se resalto el trabajo suelto y el manejo de líneas y colores libremente.

Del arte Brut se rescato la utilización de elementos abstractos que sirvieron en el desarrollo del proyecto para involucrar de una manera más evidente el enfoque adulto de la obra.

4.6 YOLANDA GUTIERREZ

Para el proyecto se han indagado diferentes artistas contemporáneos que en sus obras han abordado el trabajo con niños. Es así como se encuentra Yolanda Gutiérrez artista mexicana quien desde el comienzo de su trabajo, sus temas han estado enfocados en la vida desde sus inicios, especialmente en la infancia. A ella siempre le ha preocupado la manera en que la sociedad se relaciona con los seres vivos que los rodean y nuestra propia existencia desde la niñez.

Entre sus principales obras encontramos “Flor y Canto”, esta obra esta inspirada en la poesía prehispánica y en los diseños de los bordajes de trajes típicos, que desde hace siglos y hasta la fecha usan las mujeres de comunidades oxaqueñas en los días de fiesta.

Esta obra aportó en gran medida al proyecto, debido a que ofrece un gran ejemplo de cómo por medio de la interacción con los niños, la propuesta puede generar una enseñanza y un mensaje positivo a la niñez. El cual es una de los objetivos principales de este proyecto artístico.

Hasta esta parte del proceso se había mencionado una serie de referentes artísticos importantes y de apoyo para lograr toda la investigación concerniente al tema desarrollado dentro del proyecto como era el dibujo infantil dentro del arte. A continuación se mencionaran temas que hilan y abordan todo de una manera mas compleja y dentro de esto cabe mencionar la gran importancia que tiene la psicología infantil dentro del proceso y desarrollo de los trabajos realizados por los niños en determinado momento.

En la infancia, el arte es fundamentalmente un medio de expresión. Los niños son seres en constante cambio y la representación gráfica que realizan son el lenguaje de su pensamiento. A medida que van creciendo van percibiendo el mundo de forma diferente, se expresan de forma directamente proporcional a su desarrollo.

4.7 LA PSICOLOGÍA INFANTIL

Con el fin de abordar de una manera más completa el proyecto se ha tenido en cuenta aspectos importantes desde la Psicología Infantil, indagando sobre los estudios y las investigaciones realizadas por Víctor Lowenfeld por ser considerado en especial benéfico para el conocimiento de la plástica en los niños¹.

La obra producida es un reflejo del niño en su totalidad ya que en ella expresa sus sentimientos e intereses y demuestra el conocimiento que posee del ambiente que lo rodea. Para trabajar con los niños en el ámbito de la expresión plástica, es imprescindible comprender las diversas etapas de desarrollo y poseer un conocimiento completo de los alcances del arte en cada una de ellas.

Las investigaciones de Lowenfeld establecen su teoría de la evolución de los dibujos infantiles, en etapas muy detalladas. Su primera etapa, llamada el periodo del garabato parte de la edad de 2 hasta los 6 años. En el periodo del garabato, estable: El garabato sin finalidad, garabato con sentido, garabato imitativo y finalmente el garabato localizado y el simbolismo descriptivo.

¹ **LOWENFELD, V.** El niño y su arte, Kapelusz, Buenos Aires. 1958

Hacia los cuatro años el niño comienza los primeros intentos conscientes para crear símbolos que tengan un significado y tienen su fundamento en la relación significativa vivida por el niño. En esta etapa está buscando lo que lo que posteriormente va a ser su esquema personal por eso se perciben cambios constantes de formas simbólicas, ya que cada individuo tiene su particular forma de expresar los elementos cotidianos como la figura humana, animales o construcciones. Es el comienzo real de una comunicación gráfica.

Los trazos son ahora más controlados y se refieren a objetos visuales (que se perciben a través de la vista). El conjunto indefinido de líneas, que era un garabato, va evolucionando hacia una configuración representativa definida. Es ahora cuando aparecen las primeras representaciones de objetos y figuras reconocibles para un adulto.

Generalmente, la primera figura lograda es la humana, se le suele denominar “monigote” y “cabezudo”. La importancia de la representación humana es fundamentalmente durante toda la infancia. La causa de que sólo dibuje la cabeza y los miembros, ha suscitado varias teorías: es probable que se esté representando a sí mismo desde una perspectiva egocéntrica del mundo y que trate de dibujar lo que ve de sí mismo sin mirarse en un espejo. Otro punto de vista, afirma el monigote es la representación de lo que el niño sabe de sí mismo en ese momento. La cabeza es el lugar donde se come, se habla y donde está realmente el centro de la actividad sensorial.

Un dibujo es siempre una abstracción o esquema que resulta de una amplia gama de estímulos complejos. En esta construcción del esquema, también juega un papel de considerable importancia la imitación de los modelos que lo rodean, como pueden ser los cómics, los personajes televisivos, las películas de animación o la influencia de las críticas del adulto.

En cuanto a la elección del color, Lowenfeld dice que los niños de esta etapa están menos interesados en el cromatismo, que en la forma. Hay poca relación entre los objetos que pinta y su color real. La relación es más sentimental que de otro estilo. Probablemente elija su color favorito para representar a su madre, y un color amarillo para pintar un cuento gracioso, o marrón para un tema triste.

Muchas veces la elección se da solamente por asuntos mecánicos, empleando simplemente el color que tienen más cerca, o el más espeso, o el que tiene el pincel más limpio. Aunque el niño no está interesado en establecer una determinada relación con el color, disfruta con su utilización. La función del adulto es dar todas las posibilidades para que la criatura experimente, no debe nunca decir que el cielo es azul y no verde. Debe permitir que el niño descubra por si mismo, sus propias relaciones afectivas con el color y su utilización armónica en los trabajos que realice.

Como conclusión a esta investigación realizada por Lowenfeld de la evolución de los dibujos infantiles mencionado anteriormente, se puede decir que para el niño es importante plasmar en sus dibujos todos sus sentimientos y emociones de acuerdo al espacio en que se mueva, es muy espontáneo a la hora de escoger el color ya que para el es más importante la forma, cualquier comentario que el adulto exprese puede incidir negativamente en la percepción que el niño pueda tener de sus dibujos y esto coloca en riesgo de cierta manera el carácter inocente con que los niños abordan sus trabajos.

Se considera que en el proyecto esta investigación es vital debido a que proporciona una toma de conciencia profesional de todas las implicaciones simbólicas que poseen las imágenes creadas por niños.

4.8 EL DIBUJO INFANTIL

El libro “El dibujo Infantil” escrito por la profesora Jackeline Goodnow de la universidad de Sydney sirvió de fuente principal para el desarrollo del proyecto debido a que es un análisis complejo y completo de los dibujos infantiles a través de sus propias experiencias; junto al trabajo de otros investigadores a cerca del mismo tema.

Goodnow desarrolla y demuestra la teoría de los rasgos que existen en la obra grafica infantil: economía, unidad, decoración, repetición de modelos, orden y equilibrio, límites, líneas y equivalencias.

La investigación se basa en la naturaleza infantil, la índole de la correspondiente habilidad y la esencia de su significado.

Arnheim, Rudolf otro investigador mencionado en el libro indaga sobre como se relaciona el arte con la percepción visual es decir sobre lo que efectivamente se ve y por el pensamiento visual, demostrando que todo aquello que se dibujó no es una replica sino un equivalente al original.

Para Rhoda Kellogg las unidades y las ordenaciones se hallan principalmente determinadas por la necesidad de estructura, presencia de conceptos visuales y equilibrio.

Toda esta indagación sobre estos investigadores sirvió como aporte al desarrollo del proyecto para el aprendizaje, reconocimiento y análisis de los dibujos realizados por los niños en la medida que ellos plasmaban todas esas características únicas que poseían a la hora de elaborar sus trabajos, de igual manera se utilizo a la hora de realizar la obra final tomando todas

estas características que permitieron un trabajo mas complejo donde se reunían ciertas características observadas de los trabajos infantiles.

Otro autor que nos muestra en su libro “El desarrollo del arte infantil en la escuela” habla de cómo el arte en la infancia es un medio de expresión y que en sus constantes cambios los niños perciben el mundo de una manera diferente y por esto la representación grafica que realizan es el lenguaje de su pensamiento.

En las experiencias artísticas, el mismo contenido puede ser representado por un niño pequeño y por un artista adulto. Lo que varia es la relación subjetiva entre el creador y las cosas, las personas o los sentimientos que provocan el mundo que nos rodea.

5. PROCESO

5.1 DESCRIPCION E INTERPRETACION DE LAS ETAPAS DEL PROCESO

Durante la elaboración del trabajo de grado, se desarrollo la propuesta artística a partir de tres etapas: 1. Primera aproximación al dibujo infantil, 2. Apropiación del dibujo infantil. 3. Intervención digital.

5.1.1 Primera Aproximacion al Dibujo Infantil. Esta primera etapa surge de una manera espontánea, mediante la observación de los dibujos infantiles, estos trabajos tenían cualidades que los hacían interesantes en cuanto a color, composición y forma. Al comienzo las figuras geométricas eran la principal características en estos dibujos y posteriormente fueron cambiando hacia la descripción de la figura humana y la representación de elementos como la familia y el entorno.

Al seguir desarrollando el proyecto se decide apropiarse de los dibujos de los niños e intervenirlos. Se seleccionó los dibujos más interesantes en cuanto a color, composición, línea, trazo, textura y se sacó de ellos fragmentos para transformarlos y así empezar a jugar de muchas formas hasta lograr resultados significativos para la propuesta.

Estos primeros trabajos se caracterizaron por tener como tema principal la maternidad y el hogar.

Los rasgos distintivos de estos trabajos eran trazos fuertes y rápidos aludiendo al carácter desgarrado y descomplicado de los dibujos de los

niños, poseían figuras aparentemente humanas que mostraban a mamá, papá e hijo, construidas a partir de círculos y líneas simples que configuraban los cuerpos, de esta manera creaba una sensación de figura a partir de pocos trazos.

En cuanto al color se utilizaron colores verdes, azules, grises. Estos fueron utilizados debido a su carga emocional, al igual que un niño cuando representa a su madre utiliza un color favorito; de igual manera se utilizó los colores de una manera sentimental para representar a cada uno de los personajes del grupo familiar, protagonistas de las imágenes.

La composición era suelta pero aun así conservaba un orden debido a las reminiscencias propias del adulto, aunque en algunos dibujos se logra el carácter propio de la composición de los niños donde los personajes principales pueden estar ubicados en cualquier parte de la superficie del dibujo, o que por ejemplo una vez “terminado”, tal como lo hace el niño, se continuaron llenando espacios, aprovechándolos, no desde el concepto compositivo sino del aprovechamiento del material.

Como conclusión se puede decir que se logra en algunos trabajos el desprendimiento de muchos presaberes acerca de cómo se debe afrontar el trazo, color, composición de una manera más suelta y natural, logrando dibujos donde se hacen evidente la influencia de los trabajos de los niños.

5.1.2 Apropiación al Dibujo Infantil. Esta segunda etapa del proceso consistió en una apropiación más íntima ya que se incluía un carácter propio a la hora de realizar los dibujos. El trabajo en si comprendía que del dibujo original del niño se seleccionaba un fragmento que generara una composición más elaborada, un manejo más maduro de color y de la línea. En dicha tarea de transformación se pudo resaltar aun más el dibujo infantil,

agregando colores más fuertes con diferentes materiales y experimentando con formas hasta lograr un dibujo de un carácter propio.

Estos dibujos se caracterizaban por lo siguiente: los temas plasmados eran la fantasía e ilusiones de los niños, aquí se aprecian líneas de contornos más definidas y “bien elaboradas” que le dan un carácter más preciso y más adulto; a pesar de todo esto conservan cierta espontaneidad y frescura propias del dibujo infantil, en esta parte del proceso las figuras han variado un poco debido a que involucran más la geometría.

5.1.3 Intervención Digital. Esta tercera y última etapa del proceso se concluye como lo que fue el proyecto final. Para esta etapa se deseó recuperar el trazo infantil, como al mismo tiempo no perder el carácter personal de la obra, también se vio importante la necesidad de que esta evidenciara elementos como el arte digital, y así, de esta manera, enriquecer el proyecto.

Se inició por la elaboración de nuevos bocetos que tenían como objetivo servir de puente para desarrollar una nueva obra, así fue que estos dibujos fueron utilizados como bocetos preliminares para que posteriormente en el programa Corel Photo Paint de edición fotográfica se crearan nuevas obras. Estos bocetos digitales tenían como particularidad la posibilidad de introducir elementos geométricos precisos y al mismo tiempo utilizar herramientas de dibujo a mano alzada para así imitar el trazo de un dibujo infantil.

El resultado de este experimento es la obtención de bocetos digitales que se utilizaron para la elaboración de dibujos en técnica mixta, al mismo tiempo generar un trabajo más personal que pretende tener un lenguaje propio basado en elementos digitales.

Esto implica que así como se utiliza un proceso digital para enriquecer la propuesta también la obra final seguirá siendo un trabajo manual al igual que lo son los dibujos infantiles.

5.2 DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA OBRA: FORMAL Y CONCEPTUAL

El proyecto consta de 4 obras cuyas dimensiones son de 140cm por 140 cm. que están hechas en bastidores de lona. Los materiales que se emplearon fueron vinilos, marcadores, crayones, acuarelas, lapiceros y colores. Estas obras se escogieron entre 20 bocetos, los cuales sirvieron como herramientas para alcanzar los mejores resultados.

5.2.1 Juan. En esta obra se aprecia una figura principal que es un niño repetido tres veces en diferentes tamaños en ellos se observan los ojos, boca, nariz, pelo, su cuerpo consta de manos con tres dedos y pies muy pequeños.

En cuanto a la línea se ve muy suelta, los trazos están en diferentes sentidos dándole soltura al dibujo. También hace parte de la composición diferentes figuras geométricas como el círculo y hélices, hay dos círculos rojos, uno perfectamente elaborado y otro hecho de una manera mas suelta que dice "Juanito". El nombre de Juan también se repite constantemente en manera de líneas formadas por el nombre, la repetición vuelve a través de círculos que unidos forman líneas.

Los colores que se aprecian son rojos, negros, blancos y azules.

Esta obra plantea que a través de la línea suelta se evidencia el dibujo infantil, la línea suelta muestra la manera de cómo lo expresan los niños pero

dentro de esta se nota un trabajo mas adulto por los toques personales manejados digitalmente, como resultado de esto se ve una unificación del dibujo infantil junto al carácter geométrico y ordenado del arte digital sin perder en ningún momento la sencillez de lo infantil y sus temas libres de todo pretensión.

5.2.2 A Ti Te Saluda Juanito. En esta obra el elemento principal es una figura geométrica, esta figura es un circulo que lleva por dentro un rectángulo rojo, debajo de estas figuras aparece una figura humanoide que se muestra por medio de líneas y rayones circulares: Se señala lo que seria los brazos y las piernas así como la boca, esta figura es un ejemplo muy claro de dibujo infantil donde las extremidades no están ligadas a un orden específico. Donde por ejemplo los ojos están dispersos en un rostro delimitado por una línea. Al lado derecho de estas figuras aparece escrito un mensaje con trazos torpes y un tanto inseguros que dicen “a ti te saluda Juanito”. El color principal es el rojo y prima el espacio vacío del blanco.

Esta obra pone en evidencia el objetivo que en algunos casos tiene un dibujo infantil, cuando se muestra un mensaje, “a ti te saluda Juanito”, se pretende rescatar la inocencia y la sencillez que sirven como pretexto para mostrar una obra como cuando un niño dibuja una figura saludando con mensaje de hola mamá o papá con la única intención de que el dibujo sirva como muestra de cariño a esos seres cercanos.

También se busca a partir de los elementos geométricos y efectos digitales manejados con mucha sencillez generar una obra con un carácter infantil pero dentro de un lenguaje digital.

Es así que la obra titulada “a ti te saluda Juanito” es un regalo que le hizo un niño a un amigo; esto quiere decir que la idea principal de la obra es una

figura que tiene como objetivo representar a un niño y no crear complejos cuestionamientos, pues la obra carece de esta pretensión y su única razón de ser es servir como “matacho” para regalarlo. Es por esto que este dibujo rescata la completa humildad y sencillez con que un niño aborda un dibujo.

5.2.3 Cahuha. Esta obra la conforman algunas figuras geométricas como el círculo y el cuadrado acompañado de dos letras, una J y una C, de fondo se encuentra una figura que representa a un niño acompañado de trazos y líneas sueltas que forman gran parte del dibujo y repetidamente la cara del niño, se observa en la parte superior un poco más ampliada, en la parte superior derecha un escrito de “*Cahuha*” y debajo de esto una serie de líneas horizontales formados por la letra A, el color predominante es el amarillo intercedido por el rosado, el blanco de fondo y el negro de las líneas y las letras.

En esta obra se pone en juego lo geométrico y lo lineal de los dibujos infantiles creando una fusión que de cómo resultado una imagen compleja que parte de la figura de un niño con una cachucha que se acerca en un primer plano dándole un énfasis al rostro y su mirada asombrada, los elementos como la palabra C, la letra a y unas formas que dan impresión de una J participan en la composición como elementos de mezcla para dar como resultado una obra basada en una intervención digital cuyo tema es un niño y su cachucha, se hace evidente que la palabra cachucha está escrito con error ortográfico común en un niño que está aprendiendo a escribir.

Esta obra plantea la imagen de un niño desde su apariencia estereotipada, hasta su esencia, al referirse a la imagen estereotipada de un niño, la obra lo presenta con una cachucha en la cabeza utilizada en la manera particular en que ellos lo hacen, mostrando así la imagen más conocida de la representación común de un niño. Una vez que la obra planteó visualmente

en términos simbólicos la imagen de un niño, se recalca en la mirada de éste, ampliándola para de esta manera se resalte la apariencia asombrada e inocente del niño que según la obra, es su esencia.

5.2.4 Juanito. La composición de esta obra esta basada principalmente por tres figuras geométricas, un círculo negro, un cuadrado amarillo y un círculo pequeño rojo.

En la parte superior del círculo negro se vislumbra la cabeza realizada con trazos y líneas muy sueltas. Un círculo rojo se ubica sobre el rostro a modo de nariz y sobre el cuadrado amarillo se ve la boca con una lengua por fuera y lo que sería el cuello con sus músculos marcados por líneas.

Aparecen también unas jotas que rodean principalmente el círculo negro y al entrar en la superficie se tornan blancas, el letrero “Juanito” aparece ubicado al lado izquierdo del rostro y tanto el círculo de la “i” como el de la “o” están rellenos de color azul.

Esta imagen muestra un niño con un gesto de mal genio y agresividad. Conceptualmente esta obra plantea la visión objetiva de lo que es un niño, recordando el hecho de que ante todo, los niños son seres humanos y como todo ser humano están llenos de cosas positivas y negativas.

En la obra se presenta un niño con un gesto de rabia y agresividad; su boca abierta mostrando los dientes y sacando la lengua, su cuello dibujado con líneas simples haciendo alusión a la tensión de los músculos que se ejercen cuando una persona abre la boca con rabia quizás para decir o gritar algo, también la presencia de un gran círculo negro que cubre sus ojos, es un símbolo de este lado negativo que al fin y al cabo hacen del personaje un ser más real.

6. CONCLUSIONES

A lo largo del desarrollo de este proyecto aprendí a analizar los dibujos infantiles, gracias a interacción con niños, y en la investigación de psicólogos que han escrito a cerca del arte infantil y de artistas que retomaron estos trabajos en sus obras personales. Lo cual me ayudo a formular con más fundamento la propuesta y los planteamientos artísticos que aquí estoy abordando.

Así mismo la experiencia como tallerista de preescolar al trabajar con niños, las experiencias vividas en mi infancia y el trabajo realizado a partir de la lectura del mundo que hacen los niños y su capacidad de expresarlo, me lleva a concluir que los dibujos infantiles son mas espontáneos, inocentes y definitivamente menos presuntuosos en comparación con las expresiones artísticas de los adultos, y que existen muchos elementos que se pueden aprovechar como por ejemplo: la espontaneidad, la capacidad de crear por placer, sin ningún tipo de pretensión de tipo conceptual o crítico sin importar de que sea denominado arte o no.

Los dibujos infantiles poseen una capacidad muy grande de sensibilización ya que invitan al espectador a recordar todos los sentimientos, vivencias y valores que en aquella edad se formaron.

Finalmente el trabajo con niño genera un gran aporte y enseñanza por medio de la interacción, al ser ellos más abiertos, más desinhibidos permitiéndonos participar en el juego y la diversión que para ellos representa el crear.

BIBLIOGRAFÍA

ACERETE. Objetivos y didáctica de la educación plástica, Editorial Kapelusz, Buenos Aires.

ARTISTAS POPULARES Y PRIMITIVOS. Historia del arte colombiano, Editorial Salvat volumen 7.

DANCHIN, Laurent. Jean Dubuffet. Editorial Amateur, Paris, 2001

DUBUFFET, Jean Dubuffet y RAGON, Michel. paisajes de la mente [Paysages du mental]. . Editorial Skira,

DUBUFFET, De Jean. Asphyxiante culture [Cultura asfixiante], filósofo y teórico del arte. Editorial Minuit, París, 1986

EL ARTE EN LATINOAMÉRICA. VARIOS AUTORES. Editorial Phaidon 1980

GOMBRICH, Ernest. La imagen y el ojo. Editorial Phaidon 1982

HISTORIA DEL ARTE. Tomos 12, 11, 10. Editorial Salvat, Barcelona. 1976.

LOWENFELD, V. y BRITTAIN,W. Desarrollo de la capacidad creadora. Editorial Kapelusz, Buenos Aires

LOWENFELD, V. El niño y su arte. Editorial Kapelusz, Buenos Aires. 1958

LOWENFELD, Víctor. El Desarrollo del Arte Infantil en la Escuela. Editorial Salvat.

PROSPECTUS ET TOUS ECRITS SUIVANTS, [Prospecto y escritos posteriores]. Editorial Gallimard. Paris. 1995.

READ, H. Educación por el arte. Editorial Paidós, Buenos Aires. 1959

RIVERO, Mario. Artistas plásticos en Colombia. Editorial Stamato.

WALLON, P. El dibujo del niño. Editorial Kapelusz, Buenos Aires.

WIDLÖCHER, D. Los dibujos de los niños. Editorial Herder, Barcelona, 1965.

www.oir.ucf.edu/wm/paint/auth/kee/

www.artchive.com/artchive/K/kee.html

www.ocaiw.com/kee.htm

www.artcyclopedia.com/artists/kee_paul.html

www.yolandagutierrez.com/

ANEXOS

Anexo A. Marco teórico.

Titulo: La Masia

Autor: Joan Miro

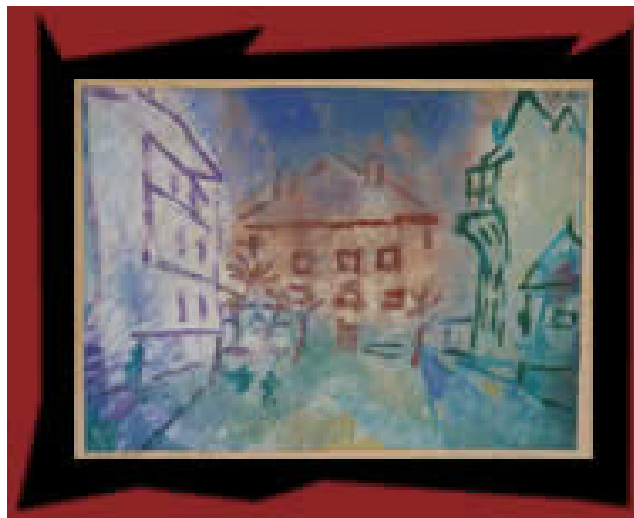
Titulo : Passage de L'Egyptienne XVIII

Autor: Joan Miro

Titulo: La Casa Roja

Autor: Paul Klee

Titulo: 1932 - 53 años

Autor: Paul Klee

Titulo : Corps de dame, Portrait d' Antonin, Artaud cheveux épanouis, Dhôtel nuancé d'abricot

Autor : Jean Dubuffet

Titulo: Flor y Canto

Autor: Yolanda Gutierrez

Anexo B. Descripción e interpretación de las etapas del proceso.

APROXIMACIÓN AL DIBUJO INFANTIL

Título: De la serie Maternidad

Medidas: 70cm por 50cm.

Título: De la serie Maternidad

Medidas: 70cm por 50cm.

Título: De la serie Maternidad

Medidas: 70cm por 50cm.

Título: De la serie Maternidad

Medidas: 70cm por 50cm.

Título: De la serie Maternidad

Medidas: 70cm por 50cm.

APROPIACIÓN DEL DIBUJO INFANTIL

Título: Boceto

Medidas: 21.5 cm x 33 cm

Título: Boceto

Medidas: 21.5 cm x 33 cm

Título: Boceto

Medidas: 21.5 cm x 33 cm

Título: Boceto

Medidas: 21.5 cm x 33 cm

Título: Boceto

Medidas: 21.5 cm x 33 cm

Título: Boceto

Medidas: 21.5 cm x 33 cm

Título: Boceto

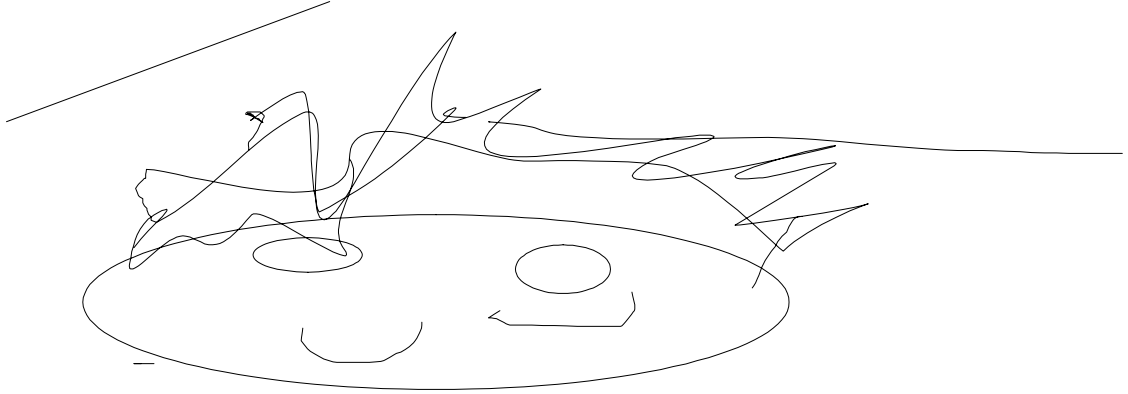
Medidas: 21.5 cm x 33 cm

INTERVENCIÓN DIGITAL

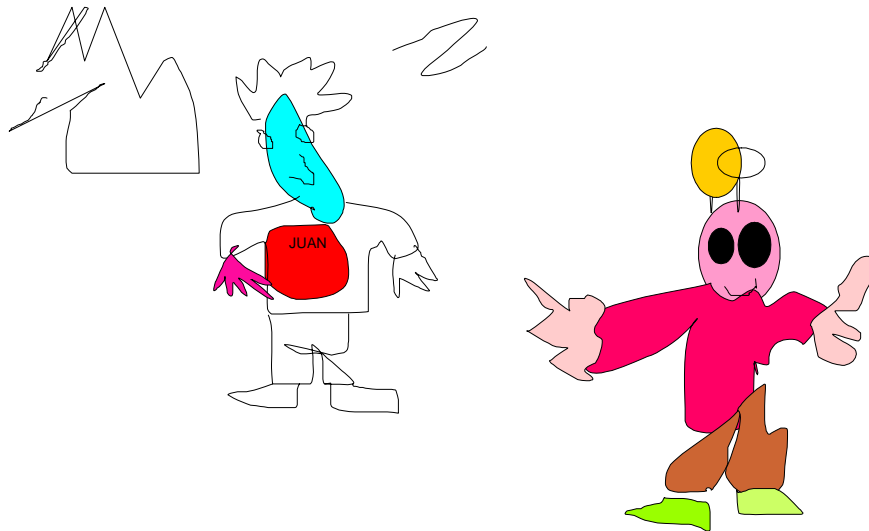
Título: Boceto Digital

Medidas: 21.5 cm x 28 cm

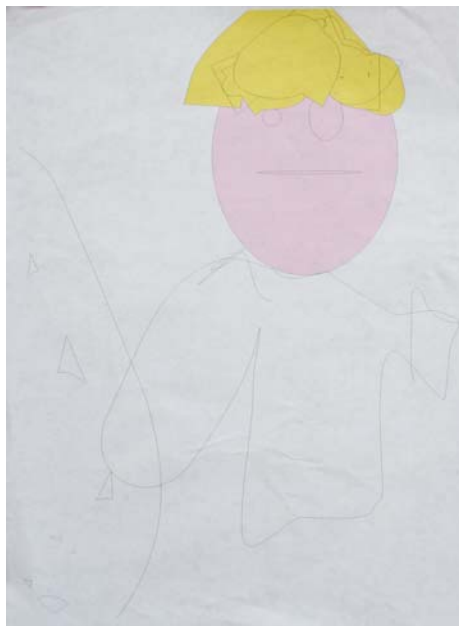
Título: Boceto Digital

Medidas: 21.5 cm x 28 cm

Título: Boceto Digital

Medidas: 21.5 cm x 28 cm

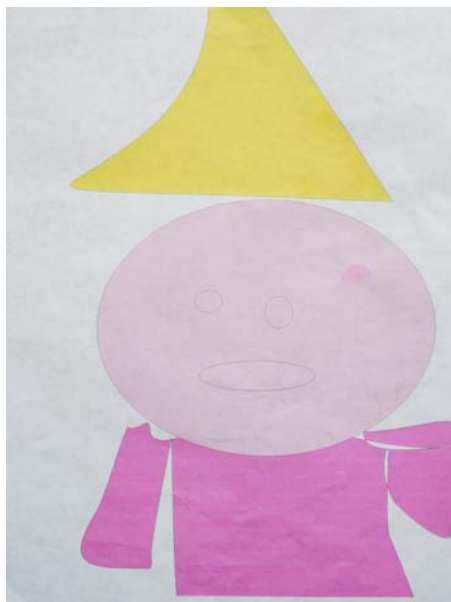
Título: Boceto Digital

Medidas: 21.5 cm x 28 cm

Título: Boceto Digital

Medidas: 21.5 cm x 28 cm

Título: Boceto Digital

Medidas: 21.5 cm x 28 cm

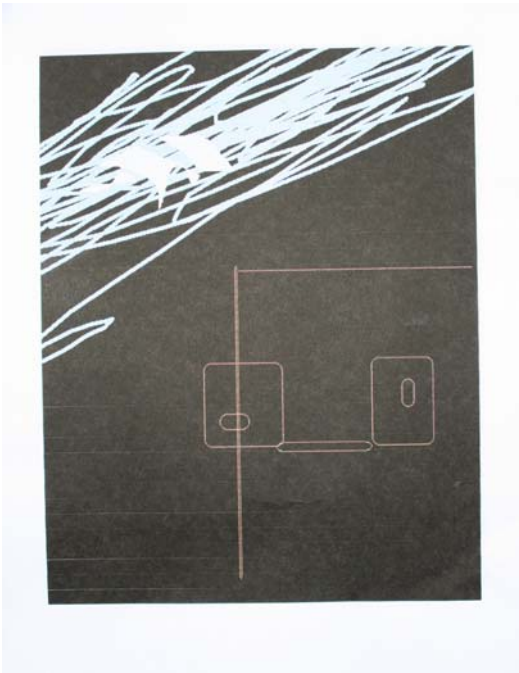
Título: Boceto Digital

Medidas: 21.5 cm x 28 cm

Título: Boceto Digital

Medidas: 21.5 cm x 28 cm

Título: Boceto Digital

Medidas: 21.5 cm x 28 cm

Título: Boceto Digital

Medidas: 21.5 cm x 28 cm

Título: Boceto Digital

Medidas: 21.5 cm x 28 cm

Título: Boceto Digital

Medidas: 21.5 cm x 28 cm

Anexo C. Descripción e interpretación de la obra formal y conceptual.

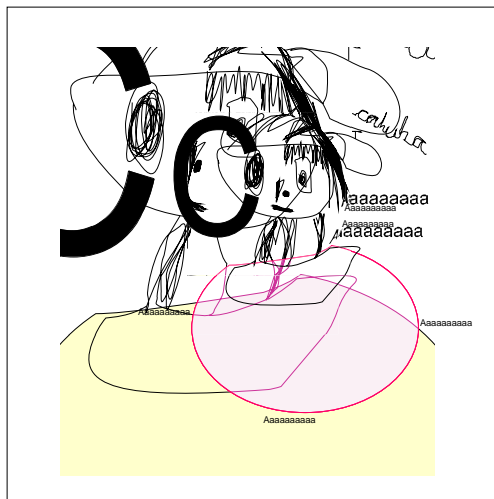
Título: A ti te Saluda Juanito

Medidas: 140 cm x 140 cm

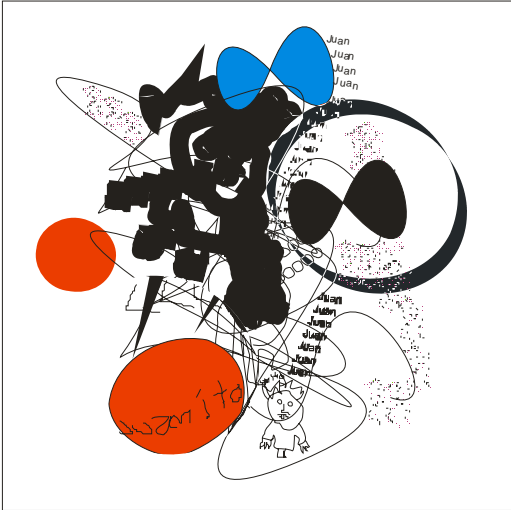
Título: Cahuha

Medidas: 140 cm x 140 cm

Título: Juan

Medidas: 140 cm x 140 cm

Título: Juanito

Medidas: 140 cm x 140 cm

