

NIÑOS VISIBLES

MICHAEL JOAN MARTINEZ CHAVES

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE PROYECCIÓN REGIONAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
PROGRAMAS DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2019**

NIÑOS VISIBLES

MICHAEL JOAN MARTINEZ CHAVES

**Trabajo de grado para obtener el título de
Maestro en Bellas Artes**

**Director
ROGER DÍAZ
MAGISTER EN FILOSOFÍA**

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE PROYECCIÓN REGIONAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
PROGRAMAS DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2019**

TABLA DE CONTENIDO

	Pág
INTRODUCCIÓN	13
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	14
1.1. PREGUNTA	15
2. JUSTIFICACIÓN	16
3. OBJETIVOS	18
3.1. OBJETIVO GENERAL	18
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	18
4. PROCESO	19
5. MARCO TEÓRICO	21
5.1. LAS NECESIDADES	21
5.2. LA FAMILIA COMO CONTEXTO	22
5.3. LA SOBREPROTECCIÓN	24
5.4. LA SOBREENSISTENCIA	25
5.5. EL DIVORCIO COMO CAUSA DE ABANDONO	26
6. DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL	28
6.1. SOBREPROTECCIÓN - NIÑO OBJETO	28
6.2. SOBREENSISTENCIA - NIÑO REPRIMIDO	29
6.3. DIVORCIO - ABANDONO	31

7. DESCRIPCIÓN FORMAL	32
8. MONTAJE	44
9. CONCLUSIONES	45
BIBLIOGRAFÍA	46

TABLA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Dennis Dungan. Problem Child. Fotograma. Largometraje. 1990	19
Figura 2. Michael Joan. Niños Invisibles. Detalle. Técnica Mixta. 2016. 40cmx20cmx20cm	20
Figura 3. Blair Hayes. Bubble Boy. Fotograma. Largometraje. 2001	28
Figura 4. Ryan Murphy. American Horror Story 4° Season . Fotograma. Largometraje. 2014	28
Figura 5. Matt Ross. Capitain Fantastic. Fotograma. Largometraje. 2016	29
Figura 6. Alan Parker. Another brick in the wall. Fotograma.Videoclip Musical 1982.	30
Figura 7. Darren Aronofsky. Black Swan. Fotograma. Largometraje. 2010	30
Figura 8. Scott McGehee. What Maisie Knew. Fotograma. Largometraje. 2013	31
Figura 9. Robert Benton. Kramer Vs Kramer. Fotograma. Largometraje. 1980	31

Figura 10. Michael Joan. Autorretrato. Acrílico sobre lienzo. 2012. 200cmx60cm	32
Figura 11. Shintaro Ohata. "Balloon". Pintura acrílica y poliestireno. 2014.	33
Figura 12. Dean Stuart. How to Navigate Despair. Acrílico. 2018.	33
Figura 13. Jill Greenberg. End Times. Fotografía. 2005	34
Figura 14. Maria Alejandra Reyes. Pequeñas mentes perversas. Textil. 2014	34
Figura 15. Michael Joan. Bocetos. Lápiz sobre papel. 2016	35
Figura 16. Michael Joan. Bocetos. Lápiz sobre papel. 2016	35
Figura 17. Michael Joan. Niños Visibles. Detalle. Acrílico sobre madera. 2018.	36
Figura 18. Michael Joan. Niños Visibles. Acrílico sobre madera. 2018.	36
Figura 19. Peter Gric. Realignment II. Acrílico sobre Lienzo. 120X100cm. 2013.	37
Figura 20. Michael Joan. Bocetos. Lápiz sobre Papel. 2016.	38

Figura 21. Michael Joan. Bocetos. Lápiz sobre Papel. 2016.	38
Figura 22. Tim Burton. Edward Scissorhands. Fotograma. Largometraje. 1990.	38
Figura 23. Michael Joan. Sobreexigencia. Acrílico sobre madera. 2018.	38
Figura 24. Mark Osborne. Le Petit Prince. Fotograma. Largometraje. 2015.	39
Figura 25. Michael Joan. Bocetos. Lápiz sobre Papel. 2016.	39
Figura 26. Michael Joan. Sobreexigencia. Porcelana fría. 2017.	39
Figura 27. Michael Joan. Bocetos. Lápiz sobre Papel. 2016.	40
Figura 28. Michael Joan. Pruebas de color digital. Pintura digital. 2016.	41
Figura 29. Michael Joan. Abandono 1.0. Acrílico sobre madera. 80x60cm. 2016.	41
Figura 30. Tom Holland. Child's Play. Fotograma. Largometraje. 1988.	42
Figura 31. Dennis Dugan. Problem child. Fotograma. Largometraje. 1990.	42
Figura 32. Michael Joan. Abandono. Porcelana fría. 2017.	42

Figura 33. Steven Spielberg. A.I. Artificial Intelligence. Fotograma. Largometraje. 2001.	43
Figura 34. Michael Joan. Abandono 2.0. Acrílico sobre madera. 80x60cm. 2018.	43
Figura 35. Proyección del montaje	44

RESUMEN

Título: NIÑOS VISIBLES*

Autor: MARTÍNEZ CHAVES, MICHAEL JOAN**

Palabras Clave: INFANCIA – FAMILIA- SOBREPROTECCIÓN- SOBREEXIGENCIA - ABANDONO.

“Niños Visibles” representa de forma alegórica estos tres escenarios desarrollando los fenómenos familiares generadores de “niños problema” y sus efectos en el comportamiento de los niños a través de tres piezas artísticas que fusiona pintura y técnicas escultóricas mixtas.

La motivación del autor surgió cuando se encontró en su vida laboral con una situación cercana de problemas de conducta en la población infantil o “niños problema” y en general con un detrimento constante de las relaciones socio afectivas entre los niños.

Tras revisiones en estudios psicológicos acerca de este fenómeno, se halló que existen situaciones familiares que se relacionan directamente con estos problemas, siendo las más comunes, situaciones de familias sobreprotectoras, padres sobreexigentes, y abandono emocional por conflictos conyugales y divorcio.

Como una reflexión a partir de estos tres escenarios y tomando como referencia el amplio nicho del cine, fueron generadas tres piezas mixtas en cuanto a técnica, en las que de forma bidimensional pictórica se representan sugestivas metáforas de los retorcidos y viciosos contextos familiares y en la sección tridimensional escultórica se retrata de manera caricaturesca, una alegoría de la infancia perturbada y perturbadora, representaciones dotadas de un alta carga simbólica con la intención del autor, de hacer de estas piezas, tres productos de lectura sencilla y universal.

*Proyecto de grado

**Artes plásticas. Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia. Universidad Industrial de Santander. Director: Díaz Carreño Roger Edgardo.

ABSTRACT

Title: VISIBLE CHILDREN*

Author: MARTÍNEZ CHAVES, MICHAEL JOAN**

Palabras Clave: CHILDHOOD - FAMILY - OVERPROTECTION - OVERDEMANDING - ABANDONMENT.

"Visible Children" allegorically illustrates these three scenarios, developing the family phenomena that generate "problem children" and their effects on the behavior of children through three artistic pieces that fuse painting and mixed sculptural techniques

The author's motivation arose when he was found in his work life a situation close to the child population with behavioral problems, or "problem children" and in general with a constant detriment of socio affective relationships among children.

After reviews in psychological studies about this phenomenon, it was found that there are family situations that are directly related to these problems, being the most common, situations of overprotective families, over-demanding parents, and emotional abandonment due to marital conflicts and divorce.

As a reflection from these three scenarios and taking as a reference the wide niche of the cinema, three mixed pieces were generated in terms of technique, in which two-dimensional pictorial forms suggestive metaphors of the twisted and vicious family contexts are represented and in the Three-dimensional sculptural section is portrayed in a caricatural way, an allegory of disturbed and disturbing childhood, representations endowed with a high symbolic load with the intention of the author, to make these pieces, three products of simple and universal reading.

*Graduation Project.

**Fine Arts. Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia. Universidad Industrial de Santander. Director: Díaz Carreño Roger Edgardo.

INTRODUCCIÓN

Las estructuras familiares juegan un rol fundamental en el desarrollo integral de los seres humanos, pero especialmente en la etapa infantil donde las complejidades del contexto familiar se reflejan por completo en la personalidad de los niños, sus actitudes y su conducta en sociedad, por lo que comportamientos paternos específicos como el abandono, la sobreprotección o la sobreexigencia se manifiestan en el comportamiento y por lo tanto en la imagen que otros perciben de los niños que viven estas situaciones.

“Niños Visibles” es una propuesta que pretende generar a través de la expresión plástica, una perspectiva alterna respecto a la forma en que son percibidos algunos niños estudiantes de una institución escolar privada con comportamientos que no entran dentro del estándar social de la “normalidad” y que se encuentran en contextos familiares que afectan de forma negativa su comportamiento social.

La propuesta artística pretende a través de una fusión entre pintura y escultura, representar tres casos específicos de tres contextos familiares diferentes y la forma en que los niños y niñas de una determinada población, se expresan socialmente cuando se están desarrollando inmersos en situaciones familiares de abandono, sobreprotección y sobreexigencia.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La historia de la supervivencia de la humanidad está justificada en la batalla para suplir las diversas necesidades que se tienen como especie, como sociedad y como individuos. A nivel individual, el ser humano tiene nueve tipos de necesidades que satisfacer, según la clasificación de Manfred Max-Neef¹, las cuales son en su mayoría de índole emocional.

En el ejercicio de la enseñanza y en particular la enseñanza del arte se tiene la oportunidad de apreciar en un sinfín de fenómenos sociales y observar los comportamientos infantiles que son en algunos casos muy peculiares.

También se aprecia un factor particular de este ámbito, el escolar, y es que según cifras institucionales del departamento de psicología de un plantel educativo privado, cerca del cincuenta por ciento de la población estudiantil del plantel sufre situaciones de crianza especiales como sobre protección, sobre exigencia y abandono, que los han llevado a dar formas particulares, excéntricas e incluso perjudiciales, para expresarse y convivir en sociedad, obteniendo el rechazo de compañeros y maestros.

Estas situaciones pueden ser entendidas y mitigadas por la comunidad circundante a los niños si de principio se conociera la forma en que el trato de los adultos afecta el comportamiento de los infantes, evidenciándose la necesidad de exponer de forma casi explícita las condiciones que llevan a esta joven generación a ser como es y la cuestión fundamental del quehacer artístico de expresarlo, generando la siguiente pregunta:

¹

Max -Neef,Manfred. Human Scale development. New York. The Apex Press,1994.P.41.

¿Cómo materializar una propuesta artística que retrate de forma alegórica casos específicos de contextos familiares y las consecuencias que estos generan sobre la conducta infantil, a partir de la fusión de objetos pictóricos y escultóricos?

2. JUSTIFICACIÓN

La propuesta “Niños visibles” aborda los casos más comunes de contextos familiares que generan problemas de conducta en niños y niñas y que posteriormente se manifiestan dentro de la comunidad educativa, generando los coloquialmente denominados “niños problema”.

Este tema ha sido escogido por ser una de las principales situaciones con las que el autor tiene que lidiar día a día en su labor como educador y en la que se percibe de una manera profunda, si se lo permite, la gran cantidad de matices y variables que influyen en las absorbentes mentes infantiles y la forma en que estas reaccionan y van mutando ante cada nueva experiencia.

A partir de la percepción del autor y de una posterior revisión de archivos de psicología de una institución educativa sobre los problemas conductuales dentro de las aulas de clase, se encuentra con que dichos casos guardan estrechas relaciones con condiciones y estructuras familiares muy específicas, hallándose como elementos más comunes los hogares de padres divorciados con relaciones conflictivas, hogares con entornos sobre protectores y familias con padres sobre exigentes, encontrándose también con que la comunidad educativa en general no se encuentra bien informada al respecto, por lo que se hace evidente una necesidad casi urgente de expresar explícitamente, como el grito de quien no tiene voz, los conflictos en la dinámica familiar y carencias emocionales que se desencadenan por ello.

Dada la diversidad de personalidades y de lecturas subjetivas, impera la necesidad de inmiscuirse para estudiar a la población en cuestión, y que hace

también necesaria una consulta de fuentes académicas en psicología sobre estudios acerca de las consecuencias de los entornos familiares sobreprotectores, padres sobreexigentes y familias separadas, con la mera intención de acercarse al sentir y comprender la visión más propia de los pequeños en cada tipo de caso.

A pesar que la niñez, junto a las ramificaciones del tema infantil ha sido retratada, exploradas y explotadas en varias formas desde las artes plásticas, esta propuesta busca representar alegóricamente tres casos específicos de familias (sobreexigente, sobreprotectora y negligente por ruptura conyugal) las repercusiones sobre la conducta de los niños que viven en estos contextos y la forma en que estos niños son percibidos por agentes externos a las familias, más precisamente por la comunidad educativa.

El autor se cruzó durante el proceso concepción de la obra, con el problema plástico-visual de cómo resolver de manera estética, por medio de la escultura con materiales dúctiles (fibra de celulosa, porcelana fría, textiles, entre otros); la representación de la dulzura e inocencia de los niños dejando entrever en los mismos, algunos trastornos de conducta, y construir pictóricamente a través del color, la línea y las formas, imágenes que evidencien la complejidad de estructuras familiares perturbadoras para la niñez, con la intención de generar una composición con alto nivel de pregnancia que establezca fácilmente un diálogo con el observador. Todo esto para plasmarlo en tres piezas de pintura expandida, en las que se representan tres alegorías de los casos familiares anteriormente mencionados.

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

- Realizar una propuesta plástica, en pintura expandida que represente de forma figurativa y poética tres casos de casos familiares comunes, generadores de trastornos conductuales en los niños.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Revisar y consignar suficiente material de investigación sobre:
 - (1) Casos de familia y sus efectos sobre los hijos, como tema central de este proyecto
 - (2) La forma en que han sido abordados, la sobreexigencia, el divorcio el abandono, y la sobreprotección en el cine y la televisión
 - (3) La pintura expandida y formas de fusionar la imagen bidimensional con la escultura.
- Extraer, seleccionar y organizar los elementos formales y conceptuales que sirvan para componer las piezas de “Niños visibles” y bocetar las tres piezas que la componen.
- Realizar un estudio formal y experimentación para proponer un montaje que permita una lectura lo más cercana posible a la intención, manteniendo una estética atractiva.

4. PROCESO

Figura 1. Dennis Dungan. Problem Child. Fotograma. Largometraje. 1990.

Este proyecto es una propuesta que se origina a partir de la convivencia diaria con cientos de niños escolares, ya que que en su labor como docente, el autor encuentra desesperante y frustrante el hecho de dejar de enseñar o impartir una clase, para convertirse en canguro o niñero, que es como llega a referirse, no solo él, sino otros docentes también, al manejo de ciertos grupos, y a que según una percepción personal que posteriormente confirmó, cada año con cada nueva generación que llega, se hace más duro trabajar con la población infantil.

Esta propuesta tiene como antecedentes un proyecto personal iniciado en 2016 titulado niños invisibles en el cual se abordó la misma temática de los “*niños problemáticos*”, desde la perspectiva únicamente personal y muy negativa, en la que representó en esculturas de forma caricaturesca la visión que tenía de esos niños problemáticos, presentándolos como pequeños monstruos antisociales.

Figura 2. Michael Joan. Niños invisibles. Detalle. Técnica Mixta. 2016. 40cmx20cmx20cm.

Los resultados de esto no los encontró conceptualmente satisfactorios, les halló vacíos y superficiales a pesar de tratarse de reflexiones muy personales. Tras reflexionar sobre esta propuesta y la forma en que representó el tema, surgieron muchos interrogantes como: ¿se estará juzgando con mucha severidad a estos niños? ¿Solo el autor los percibe así? ¿qué tanto influirán los entornos familiares en su mal comportamiento y de qué manera? ¿Por qué le parece que cada vez son más los niños difíciles y más complicados?

Estas y otras preguntas referentes al tema le impulsaron a profundizar seriamente en la situación y a la indagación de estudios en casos similares, encontrando que existen patrones de comportamiento ligados a ciertos contextos familiares difíciles para los niños y que además resultan comunes tres de los tantos casos de familias posibles, específicamente el abandono por problemas conyugales, la sobreprotección y la sobreexigencia, en los cuales se centra la propuesta “Niños visibles”.

Así mismo como reflexión a la inconformidad con el anterior proyecto, de similar temática, se decidió explorar soluciones diferentes a la imagen con que se representaban los niños, en busca de un retrato menos peyorativo, y que realzara el concepto de inocencia, fragilidad y ternura en la infancia, en contraposición a la dureza y arrogancia en la imagen de la adultez.

5. MARCO TEÓRICO

5.1. LAS NECESIDADES

El niño como ser humano, precisa para su adecuado desarrollo, de satisfacción en diferentes aspectos de la vida: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad, según la clasificación propuesta por Manfred Max Neef en su teoría sobre el desarrollo a escala humana, necesidades, de la cuales solo alguna parte se satisface desde lo fisiológico, y todo lo demás es psicológico, es emocional.

Es importante definir en un principio lo que significa la necesidad en el ser humano: “La persona es un ser de necesidades múltiples e interdependientes. Por ello las necesidades humanas deben entenderse como un sistema en que las mismas se interrelacionan e interactúan. Simultaneidades complementariedades y compensaciones, son características de la dinámica del proceso de satisfacción de las necesidades. Las necesidades humanas pueden desagregarse conforme a múltiples criterios, y las ciencias humanas ofrecen en este sentido una vasta y variada literatura. En este documento son combinados criterios posibles de desagregación: según categorías existenciales y según categorías axiológicas. Esta combinación permite operar con una clasificación que incluye, por una parte, las necesidades de Ser, Tener, Hacer y Estar; y, por la otra, las necesidades de Subsistencia, Protección, Afecto, Entendimiento, Participación, Ocio, Creación, Identidad y Libertad. Ambas categorías de necesidades pueden combinarse con la ayuda de una matriz”.²

² MAX-NEEF, Manfred. Human Scale development. New York. The Apex Press, 1994. P.41.

Las necesidades humanas fundamentales son entonces una combinación específica de estados y circunstancias, finitas, pocas y clasificables que se realizan con uno o varios satisfactores que varían según el tiempo, la cultura y el individuo.

Por otra parte también se establece que “por cada necesidad insatisfecha durante un tiempo que excede lo tolerable, se desarrolla una patología bien puede ser individual, como también colectivo”³ Y es esta fase la de mayor interés en este proyecto, las formas en que los individuos, en este caso, los niños manifiestan patologías a causa del uso de satisfactores inadecuados para una o más necesidades.

Los satisfactores que como ya se mencionó, varían según la época, sociedad, hábitos culturales, familiares, e individuales, pueden ser en muchas ocasiones, en el caso de la sociedad neo liberal, de efectos adversos o insuficientes a las necesidades humanas, y por ello se han clasificados en tipologías como, satisfactores violadores, pseudo satisfactores y satisfactores inhibidores,⁴ mencionados aquí como el propósito de estudio, pues a través de la observación del grupo humano en cuestión, estos son mayoritarios, en relación a los satisfactores sinérgicos o a los singulares.

5.2. LA FAMILIA COMO CONTEXTO

Como lo considera Sánchez (1984) la familia como institución permite la construcción equilibrada del niño, y por lo tanto de la sociedad, pues en su proceso de maduración es necesario el contacto afectivo personal adecuado y los

³ MAX-NEEF, Manfred. Human Scale development. New York. The Apex Press,1994.P.42.

⁴ MAX-NEEF, Manfred. Human Scale development. New York. The Apex Press,1994.P.43.

modelos de referencia son las imágenes sanas masculina y femenina, que permiten la integración del hombre a la sociedad⁵. Por lo que la familia juega un papel fundamental en el desarrollo infantil, tanto que se puede afirmar que es el contexto por excelencia para la mayoría de seres humanos durante sus primeros años de vida.

A pesar de las múltiples influencias exteriores sobre el desarrollo de los niños, es la familia el más importante e influyente, según argumenta Muñoz (2005) entre los principales factores de influencia están: en primer lugar, la interdependencia, comunicación e intimidad de los adultos implicados, en pocas palabras la estabilidad en las relaciones interpersonales de los adultos a cargo⁶.

En segundo lugar se encuentra, la relación de dependencia estable entre quien cuida y educa y quien es cuidado y educado, lo que quiere decir, el trato respetuoso, amoroso y equilibrado de parte de los mayores hacia los más chicos y de estos hacia los mayores.

La importancia de estos dos factores de influencia, establece que básicamente son los padres de familia o los tutores legales, quienes constituyen el andamiaje para la construcción emocional, social y espiritual de una niña o niño, dicho de otra forma, de los adultos depende casi en su totalidad, el tipo de personas que llegarán a ser sus niños.

⁵ SANCHEZ, E. Familias Rotas y Educación de los Hijos. Madrid, 1984.

⁶ MUÑOZ. Alicia. La Familia Como Contexto Del Desarrollo Infantil. Dimensión De Análisis Relevantes Para La Intervención Educativa Y Social. PORTULARIA VOL. V, Nº 2-2005, © UNIVERSIDAD DE HUELVA

De tales afirmaciones se puede concluir que la responsabilidad de los padres o tutores es tal, que cada acierto o desacierto en el tratamiento y educación de la infancia, repercutirá si o si en el desarrollo del individuo afectado.

Este sentido de responsabilidad con la infancia, la futura generación, lleva al autor a plantear un acto de autoconciencia, de expresar a través de la imagen las historias que constituyen el contexto de aquellos chicos que por buenas o malas intenciones se están formando en ambientes familiares perjudiciales y son ellos, los niños quienes dentro de la comunidad educativa manifiestan las fallas de su contexto familiar y en consecuencia son percibidos como “niños problema”.

5.3. LA SOBREPOTECCIÓN

El caso que con mayor frecuencia se observó en la población infantil referida , es el de la sobreprotección que a consideración de Mendoza (2010), La sobreprotección es uno de los criterios equivocados más comunes en la crianza y educación de los hijos. Sobreprotección a los hijos es evitar que vayan asumiendo los deberes, libertades y/o responsabilidades propias de su fase de desarrollo, con la intención de que tengan una vida más fácil, cómoda, feliz, y exenta de riesgo. La consecuencia de ello es que el niño o la niña no aprende a desenvolverse con normalidad en las circunstancias habituales y cotidianas, las cuales tendrá que afrontar necesariamente el día de mañana⁷

Esta afirmación es esclarecedora respecto a las observaciones que ya había hecho el autor respecto a que hay mucho niño “consentido” incapaz de valerse por

⁷ MENDOZA, Burgos Margarita Sobreprotección [online] Texinfo.apr.2010
<https://dramendozaburgos.com/blog/sobreproteccion/#comments>

sí mismo para resolver problemas simples, incapaz de afrontar retos y consecuencias de sus actos, socialmente inseguros y limitados.

Estas observaciones se ven confirmadas también en estudios como el de Caiza (2010) y Pacheco (2012) que concluyen que los niños sobreprotegidos tienen graves dificultades desarrollar seguridad en sí mismos, aprender a resolver conflictos, mantener su autoestima y adaptarse a la vida escolar en nivel de primaria,⁸ ya que la burbuja que sus padres crean alrededor no les permite experimentar verdaderamente el mundo y por lo tanto no desarrollar las herramientas necesarias para realizar iniciativas por sí solos, Sin mencionar que la sobreprotección además de afectar el desarrollo psicológico y emocional de los niños, también pueden tener incidencias en la salud física como lo indica un estudio de Caso Espina (2005) en el que se establece una relación directa entre la sobreprotección paterna con el desarrollo de asma bronquial en niños, situación que a su vez aumenta y valida los comportamientos sobreprotectores de los padres⁹.

5.4. LA SOBREEXIGENCIA

Los modelos de crianza con exceso de demandas y exigencias hacia los infantes, aunque menos evidentes que la sobreprotección, son también masivos y es que al respecto Gómez y Trujillo (2012) expresan que este fenómeno ilustra el modelo de crianza de muchos niños y jóvenes de nuestra época. Estamos criando toda una

⁸ CAIZA, Ortiz Emma La sobreprotección de los padres y su incidencia en la etapa de adaptación escolar de los niños del segundo año de educación básica de la escuela Dr. Elias Toro Funes, Parroquia Quispincha Canton Ambato, Universidad de Ambato, 2010. 42p

⁹ CASO, Ospina maria elvira, Sobreprotección parental como factor asociado al asma bronquial, Psicología y Salud, enero-junio/vol16 número 001.

generación de niños para que complazcan a los adultos, para que nos hagan sentir felices y orgullosos, para ser “moldeados” tal como queremos que sean¹⁰.

Este fenómeno familiar no ha sido fácilmente evidenciado por el autor ya que por lo general y como se mencionó antes, los niños producto de este modelo de crianza son “ejemplares modelo” en los que no se denotan sino buenas maneras, comportamiento ejemplar, rendimiento académico óptimo, pero generando la pregunta ¿a qué precio se dan estos resultados?

Franco (2018) indica que un niño acostumbrado a la sobreexigencia termina por perder su capacidad de potestad, autodeterminación y en consecuencia reprimir la expresión de emociones, crecerá inseguro y tendrá daños emocionales a largo plazo¹¹. Este aspecto, el de la represión, el que ha captado la atención del autor, pues es la manifestación más notable en el comportamiento de un niño sobreexigido, pues un niño reprimido manifiesta estallidos de conductas como agresividad, hiperactividad e impulsividad según Ramírez (2005)¹².

5.5. EL DIVORCIO COMO CAUSA DE ABANDONO

Como se mencionó anteriormente la familia es la que permite la construcción equilibrada de un niño y por lo tanto de la sociedad. De esto se deduce que si hay una ruptura en la familia, no hay equilibrio en el niño y por lo tanto hay un

¹⁰ TRUJILLO, J., y Gómez, J. (2012). La sobreexigencia en la crianza. Programa de educación continua en pediatría - Precop, 12, 59-65.

¹¹ FRANCO, Melendez Ines. Implicaciones de la sobre exigencia parental en la formación de los hijos/as . Universidad Católica de Pereira. 2018. 11p.

¹² RAMIREZ, M. (2005). Padres y desarrollo de los hijos: prácticas de crianza. Estudios Pedagógicos XXXI, 2, 167-177. doi 10.4067/S0718-07052005000200011

problema social, entonces ¿cuales pueden ser los riesgos que trae para el desenvolvimiento de un niño el afrontar la separación de sus padres?.

La respuesta es amplia, pues las separaciones según la investigación de Muñoz, Gómez y Santamaría (2008) la separación de padres es una carga que se impone por la fuerza sobre los niños, ya que ellos no tomaron una decisión al respecto, pero los involucra directamente creando un graves factor de riesgo para su salud emocional pues en algunos casos los hace sentir culpables, también destruye las figuras de estabilidad en sus vidas creándoles fuertes inseguridades, y lo más notable es que debido a que en muchos casos uno de los padres se separa solo de forma intermitente de los hijos, se genera en estos últimos una situación de duelo incompleto y constante, que deviene en condiciones de rabia, frustración y depresiones profundas¹³.

En estudios más específicos en cuanto a la relación divorcio-abandono, Salzberg (1993) establece que la rivalidad de los padres se traduce en una inconsistencia afectiva, tanto por si alguno de los progenitores se ausenta demasiado o como si compiten entre ellos para comprar al niño manipulándolo e inducirlo a rechazar al otro, generando al niño fobias, depresiones y trastornos graves del comportamiento¹⁴.

¹³ MUÑOZ M., Gomez P., Y Santamaría C. Pensamientos y sentimientos reportados por los niños ante la separación de sus padres. Artículo de divulgación del grupo "Psicología y salud". Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. 2008.

¹⁴ SALZBERG, Beatriz. RTS: Revista de treball social, ISSN 0212-7210, N°. 143, 1996, págs. 27-33

6. DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL

A continuación se presenta el proyecto “Niños visibles” desglosado en tres conceptos sobre modelos de crianza perjudiciales y relacionado con tres conceptos sobre personalidades infantiles afectadas por sus familias, de el siguiente modo, “Sobreprotección/niño objeto”, Sobreexigencia/niño reprimido”, “Divorcio/niño abandonado”. Estos conceptos tan específicos se han utilizado en el séptimo arte y la televisión de modo que se han toma como referencia filmes que son protagonizados por personajes en los que se encuentra clara la relación de los conceptos mencionados.

6.1. SOBREPROTECCIÓN-NIÑO OBJETO

Figura 3. (Izq.) Blair Hayes. Bubble Boy. Fotograma.Largometraje. 2001. Figura 4. (Der.) Ryan Murphy. American Horror Story 4° Season . Fotograma.Largometraje. 2014.

El film Bubble boy o El chico burbuja aborda el tema de la sobreprotección extrema desarrollada por una madre que a pesar de saber que su hijo desde los cuatro años mejoró su condición de salud y puede salir del aislamiento, esta le

miente para mantenerlo hasta la mayoría de edad recluido en una burbuja plástica, dentro de su casa, por lo cual el chico no desarrolla habilidades sociales suficientes y con una ingenuidad que le causa muchos problemas.

Por otra parte, Dandy es un personaje perturbador de la cuarta temporada de *American horror Story*, cuya madre sobreprotectora le ha complacido en todo, toda su vida de modo que él es incapaz de aceptar un no como respuesta, intolerante a la frustración, carente de empatía, mórbidamente egoísta y completamente desvalido por sí solo.

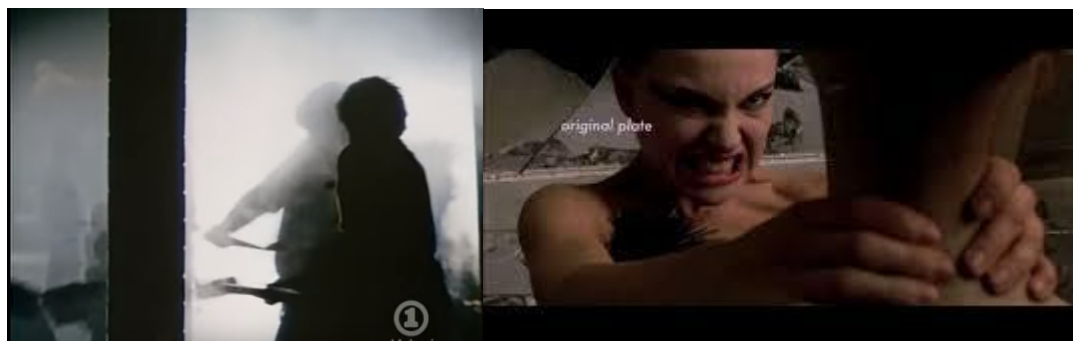
Esta relación entre padres e hijos se relaciona con la primera pieza de “Niños Visibles” en donde se retrata la figura de los padres rodeando por completo a su hijo como una burbuja, en el espacio idealizado y controlado para su hijo, en un mundo sin gravedad en el que flotan medicamentos para protegerlo. Por otra parte, el retrato de el niño toma de estas referencias las circunstancias de carencia de autodeterminación y autogobierno, que por deducción del autor, alude a la triste figura de una marioneta de cuerdas, con la que representa al niño colgando impotente e inexpressivo, desde las manos de sus padres .

6.2. SOBREEXIGENCIA-NIÑO REPRIMIDO

Figura 5. Matt Ross. Captain Fantastic. Fotograma.Largometraje. 2016.

Figura 6. (Izq.) Alan Parker. *Another brick in the wall*. Fotograma. Videoclip Musical. 1982. Figura 7. (Der.) Darren Aronofsky. *Black Swan*. Fotograma. Largometraje. 2010.

Capitán fantástico es una referencia de la sobreexigencia en los niños, aunque con resultados casi siempre positivos, sin embargo en lo que atañe a este proyecto, el personaje Vespvr es el niño que colapsa ante las demandas de su padre, y ante la frustración por la muerte de su madre reacciona con gran violencia apuñalando un mueble, y en otra ocasión renunciando casi por completo a su familia para ir a vivir con sus abuelos.

El videoclip del clásico de Pink Floyd “Another brick in the Wall” ilustra perfectamente condiciones de extrema rigidez en la escuela industrializada, lo cual desencadena una ola de rebeldía estudiantil que termina por demoler e incendiar la escuela.

En la galardonada *Black Swan* de Aronofsky, la protagonista Nina es una joven perfeccionista y sobreexigida por su madre y maestro, lo que la orillan a desarrollar un trastorno de personalidad, personificando un alter ego con quien tiene violentos enfrentamientos, causándole daño físico.

El segundo caso representado en esta propuesta, toma de estos films los entornos familiares fríos y controladores, retratandolos en una composición en la que

predominan las líneas rectas, y los volúmenes cúbicos, la actitud controladora se simbolizan en un reloj, un manómetro y un rostro humanoide que observa inexpresivo desde la parte superior, todo en un escala de grises y simulando un ambiente industrial, del cual sale la niñita “perfecta” retratada con la imagen de una bailarina de ballet, que como en black swan, se divide en dos personajes una que luce serena y otra gestos faciales de ira o locura.

6.3. DIVORCIO-ABANDONO

Figura 8. (Izq.) Scott McGehee. What Maisie Knew. Fotograma. Largometraje. 2013. Figura 9. (Der.) Robert Benton. Kramer Vs Kramer. Fotograma.Largometraje. 1980.

El divorcio con consecuencias para los hijos es un tema recurrente en el cine, pero en filmes como What Maisie Knew y Kramer vs Kramer, la situación es abordada más desde la forma en que los niños resienten el abandono de sus progenitores, con diversas consecuencias, pero al fin al cabo causa la repercusión emocional que el conflicto de sus padres genera en ellos, esto se relaciona con la tercera pieza de este proyecto, en la que se toma como referencia en el retrato de los padres divorciados, que se muestran concentrados en sus nuevas parejas, pero dando la espalda a su único hijo.

7. DESCRIPCIÓN FORMAL

A lo largo del proceso formativo del autor se ha visto reflejada la experimentación formal en piezas tanto pictóricas, como escultóricas, con todo tipo de materiales, así como también instalación, fotografía, ilustración digital, y arte relacional. De las cuales ha sido la pintura en acrílico (Ver figura 10) con la que mejor se ha relacionado para construcción de imágenes figurativas.

Figura 10. Michael Joan. Autorretrato. Acrílico sobre lienzo. 2012. 200cmx60cm

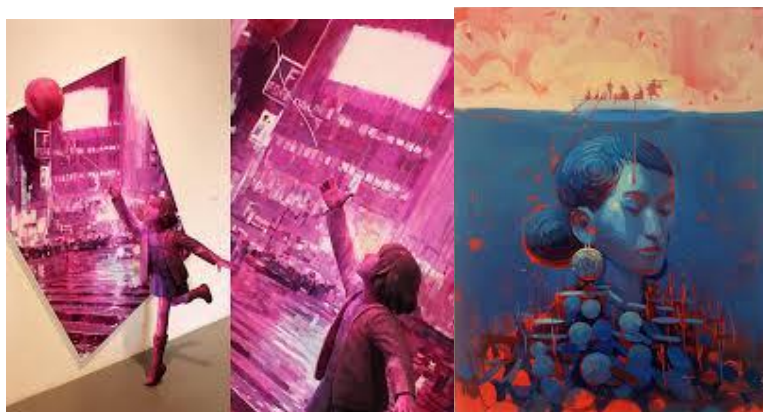

Además de tratarse esta pieza de un ejemplo conceptual de representación de la necesidad de libertad.

El proyecto como tal se compone de una serie de conjuntos, pintura y escultura, (entiéndase esta como una pintura bidimensional fusionada con piezas en tres dimensiones) en las cuales se representa por una parte, la imagen plana representando la generalidad del contexto familiar, representaciones alegóricas de los contextos familiares y los modelos de crianza. Por otra parte se encuentra el complemento de cada pintura, un pieza en tres dimensiones acoplada a de la imagen plana, representando de manera también figurativa y alegórica al niño en

cuestión, exagerando la forma de sus problemas de conducta y los sentimientos que alberga. Se ha encontrado casualmente, después de haber concebido la idea del presente proyecto, la obra del artista japonés Shintaro Ohata quien mantiene un estilo y composiciones como los planificados para este proyecto.

Figura 11. (Izq.) Shintaro Ohata. "Balloon". Pintura acrílica y poliestireno. 2014. Figura 12. (Der) Dean Stuart. How to Navigate Despair. Acrílico. 2018.

Si bien la obra de Shintaro es formalmente muy parecida a lo proyectado por el autor para la propuesta “Niños visibles”, tanto en los materiales como en estructuración y factura, es válido aclarar que se realizaron las experimentaciones estilísticas para definir un producto con una carga más personal y evitar demasiada similitud con el referente, que le reste originalidad.

Las pinturas e ilustraciones de Dean Stuart son halladas por el autor como una fuerte referencia a la técnica pictórica con planos de color más o menos definidos, colores limpios que no se mezclan en el lienzo.

Figura 13. (Izq) Jill Greenberg. *End Times*. Fotografía. 2005. Figura 14. (Der) Maria Alejandra Reyes. *Pequeñas mentes perversas*. Textil. 2014

En búsqueda de la imagen infantil expresiva, el autor encuentra en la serie *End Times* de la fotógrafa Jill Greenberg además de un particular efecto de iluminación, una cantidad de retratos infantiles emotivos con una alta carga de expresividad por los momentos que capturó donde se pueden observar gestos faciales genuinos y vividos, próximos a las intenciones visuales de las piezas escultóricas de este proyecto.

Las esculturas textiles de Alejandra Reyes son un referente en varios sentidos puesto que aborda el tema de problemas de conducta en niños, ya que ella trata lo que denomina “perversión” y lo representa con piezas escultóricas suaves en cuanto a material y con cierto aspecto tierno e infantil.

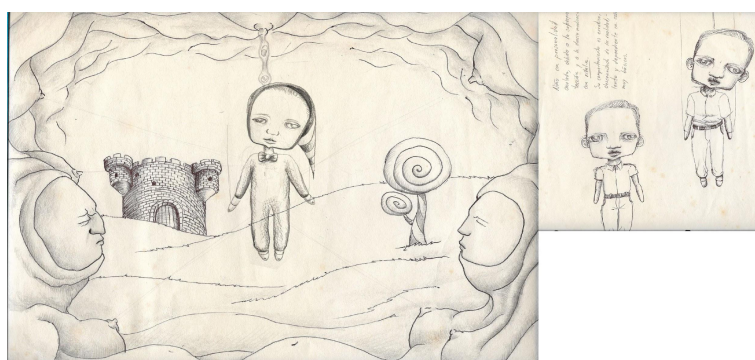
Se realizaron las primeras experimentaciones boceteando las representaciones escultóricas y de las pinturas, inicialmente en dibujo a lápiz mostradas en la figura 15.

Figura 15. Michael Joan. Bocetos. Lápiz sobre papel. 2016

Estas fueron imágenes que están inspiradas en niños y niñas con dificultades de adaptación a la escuela y han sido ilustrados explorando diferentes símbolos para remitir a la descripción de sus personalidades.

Figura 16. Michael Joan. Bocetos. Lápiz sobre Papel. 2016.

Para la composición de la primera pieza, en la que se ilustra la sobreprotección, se realizaron primero bocetajes de la pintura, en busca de una composición que representara un mundo idealizado contenido enteramente por los padres, incorporando elementos relacionados con los cuidados excesivos, como medicamentos y jeringa, pero también, golosinas y juguetes. Posteriormente

pruebas de color en busca de una paleta que refiriera a un entorno dulce, mágico y en aislamiento, apelando a la psicología se utilizó la iluminación en rosado, ya que evoca suavidad, calidez, comprensión y amor, elementos esenciales en un entorno idealizado. Después el bocetaje para la escultura del niño objeto que pende de colgado de la pintura. En un principio se estableció que la figura del niño sería en apariencia como un muñeco con cuerpo de tela, pero se halló que sería más indicado representarlo como un niño marioneta, ya que dejar claro que carece de voluntad, motivación propia y los brazos de los padres manejándolo, completarían la escena, también para el diseño final del personaje se estableció darle un vestuario muy formal, al estilo de los 50s, con el cabello engominado y peinado de lado, inspirado en Dandy, (Ver Figura 4) un personaje de la cuarta temporada de AHS, quien es un adulto trastornado por causa de la sobreprotección y excesivas atenciones.

Figura 17. (Izq.) Michael Joan. Niños Visibles. Detalle. Acrílico sobre madera. 2018. Figura 18. Michael Joan. Niños visibles. Acrílico sobre madera. 2018

La segunda pieza de este proyecto ilustra la sobreexigencia, para esta se realizaron diferentes bocetos que representaran la hostilidad de personas adultas

hacia los niños, con uno de estos bocetos se definió que el fondo de la pintura tendría un fondo geométrico, compuesto de cubos al estilo Peter Gric, representando la mentalidad cuadriculada y en el centro un rostro inescrutable que representa tanto al padre como a la madre, con una expresión de seriedad y rigidez absoluta, posteriormente se añadieron elementos simbólicos como un reloj,

Figura 19. Peter Gric. Relignment II. Acrílico sobre Lienzo. 120X100cm. 2013.

con dieciocho números, para representar el control de los tiempos, hasta la mayoría de edad de la niña, una brújula adosada a la cabeza flotante de los padres, para representar la orientación impositiva, un manómetro que representa las altas presiones dentro de aquel sistema, también el brazo mecánico con la cámara que representa la constante manipulación y vigilancia. Este estilo industrial en cuanto a la paleta de color y los elementos simbólicos están inspirados en la fábrica de la película de Tim Burton, Edward Sissorhands, en la que una serie de autómatas antropomórficos producen galletas en serie.

Figura 20. (Izq.) Michael Joan. Bocetos. Lápiz sobre Papel. 2016. Figura 21. (Der.) Michael Joan. Bocetos. Lápiz sobre Papel. 2016.

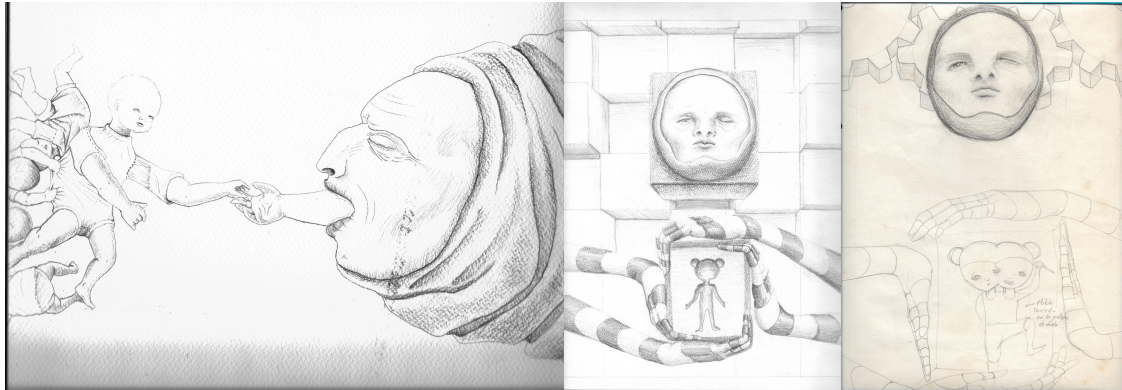
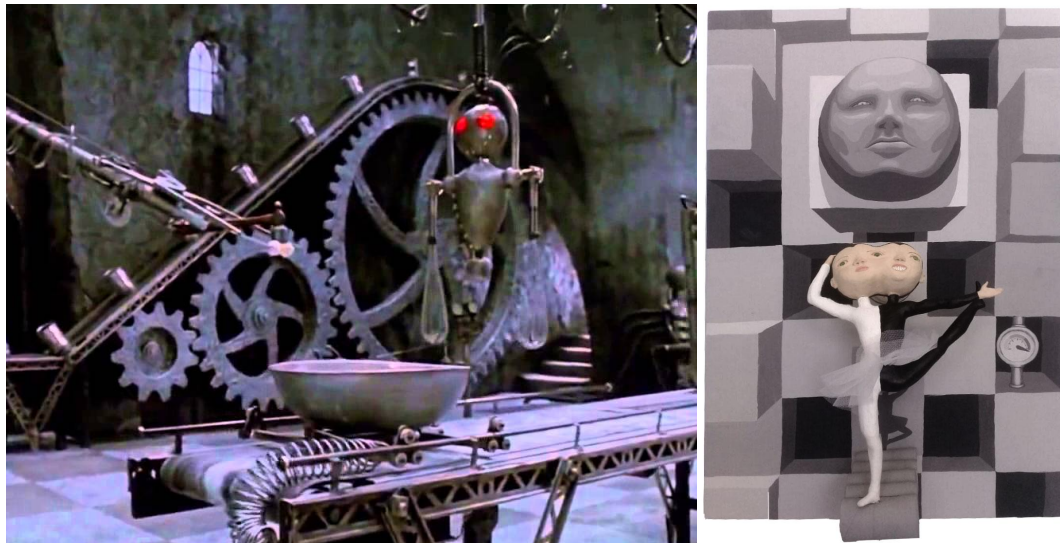

Figura 22. (Izq.) Tim Burton. Edward Sissorhands. Fotograma. Largometraje. 1990. Figura 23. (Der.) Michael Joan. Sobreexigencia. Acrílico sobre madera. 2018.

Para la representación de la niña reprimida se bocetaron varios diseños de niñas con dos rostros en la misma cabeza pero se dejó como definitivo el diseño de una niña bicéfala cuyas cabezas permanecen parcialmente unidas representando la divergencia de la personalidad dentro de una misma mente, inspirado en la película de Aronofsky "Black Swan" (Ver Figura 7) en la que una chica sobreexigida desarrolla dos personalidades antagónicas. En cuanto a la apariencia

final de la niña, que inicialmente se diseñó con pijama afelpada con capucha de orejas, se decidió dejar con un uniforme vestuario de ballet, a blanco y negro, un rostro con expresión de desconcierto (Tomando como referencia a la protagonista de *Le petit Prince* 2015, quien asume abnegadamente la férrea disciplina de su madre) y el otro con expresión de ira.

Figura 24. Mark Osborne. *Le Petit Prince*. Fotograma. Largometraje. 2015.

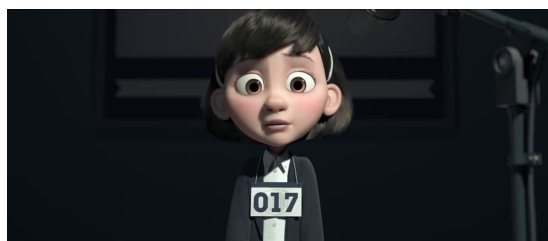

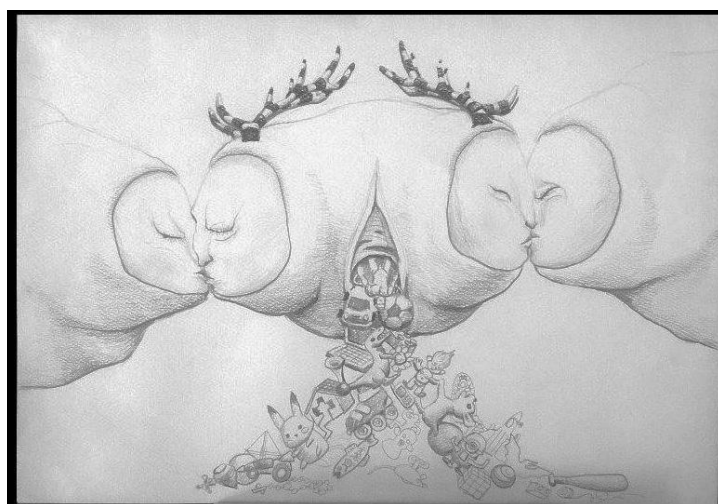
Figura 25. (Izq.) Michael Joan. Bocetos. Lápiz sobre Papel. 2016. Figura 26. (Der.) Michael Joan. *Sobreexigencia*, boceto. Porcelana fría. 2017

La tercera pieza es la que representa el abandono por la separación de los padres, para el diseño de esta se buscó crear una alegoría a partir de un caso particular del que el autor tiene conocimiento directo, pero que no mencionará con nombres propios por salvaguardar el anonimato de las personas involucradas. En este caso hay una pareja separada, que a pesar de mantener el vínculo legal del matrimonio, iniciaron relaciones sentimentales con nuevas parejas, a las cuales dedican la mayor parte de su tiempo libre. Esta pareja tiene un hijo en común,

quien se encuentra en edad escolar en nivel de primaria, y a pesar de ser único, carece de la atención y dedicación de ambos padres, quienes se limitan a suplir sus necesidades básicas y colmarlo de juguetes y obsequios, que el niño en medio de su resentimiento, no puede valorar y suele destruirlos, además de manifestar también en su escuela serios problemas de conducta, como agresividad e irreverencia. A partir de este caso, se diseñó una composición en la

Figura 27. Michael Joan. Bocetos. Lápiz sobre Papel. 2016.

que el matrimonio de los padres se representa en una masa amorfa desgarrada pero aún unida, de cuya desgarradura se derrama una cascada de juguetes que representa la lluvia constante de obsequios que dan a su hijo, ambos parentales tienen astas de ciervo sobre sus cabezas como signo de la infidelidad conyugal y se muestran cada uno besando a sus respectivas nuevas parejas.

En base a este boceto se realizaron pruebas de color digitales como se observa en las Figura 28, así como pruebas en pintura acrílica para determinar la viabilidad del material para lograr la factura deseada. Bocetos tanto en papel como en madera aún en proceso, para una de las escenas del contexto infantil, con temática de familia disuelta que solo proporciona objetos materiales.

Figura 28. Michael Joan. Pruebas de color digital . Pintura digital. 2016.

Figura 29. Michael Joan. Abandono 1.0. Acrílico sobre madera. 80x60cm. 2016.

Para la construcción de la parte tridimensional que representa al niño abandonado en su río de juguetes, pero solapadamente resentido, se tomó como referente el pequeño niño espantapájaros del proyecto, “Niños visibles” (Ver Figura 2) y también se tomó como inspiración a Good guy, el antagonista de la película Child’s Play de 1988, por que se busca representar una figura tierna infantil del que afloran comportamientos, violentos y peligrosos, así mismo el pintoresco aspecto de Junior, el personaje protagonista de Problem Child hace parte de la composición de el niño abandonado.

Figura 30. (Izq. Arriba) Tom Holland. Child's Play. Fotograma. Largometraje. 1988. Figura 31. (Der. Arriba) Dennis Dugan. Problem child. Fotograma. Largometraje. 1990. Figura 32. (Abajo) Michael Joan. Abandono, boceto. Porcelana fría. 2017.

La fusión entre la pintura y los elementos escultóricos se hizo de modo que la parte tridimensional sobresalga como una proyección desde la imagen plana, atornilladas en la parte frontal de la madera y manteniendo conexión con la imagen posterior. Los materiales utilizados para realizar las esculturas fueron estructuras de alambre de diferentes calibres, poliestireno recubierto de porcelana fría, fibra de celulosa y textiles, los acabados se dieron con pintura acrílica en algunos puntos y óleo en otros..

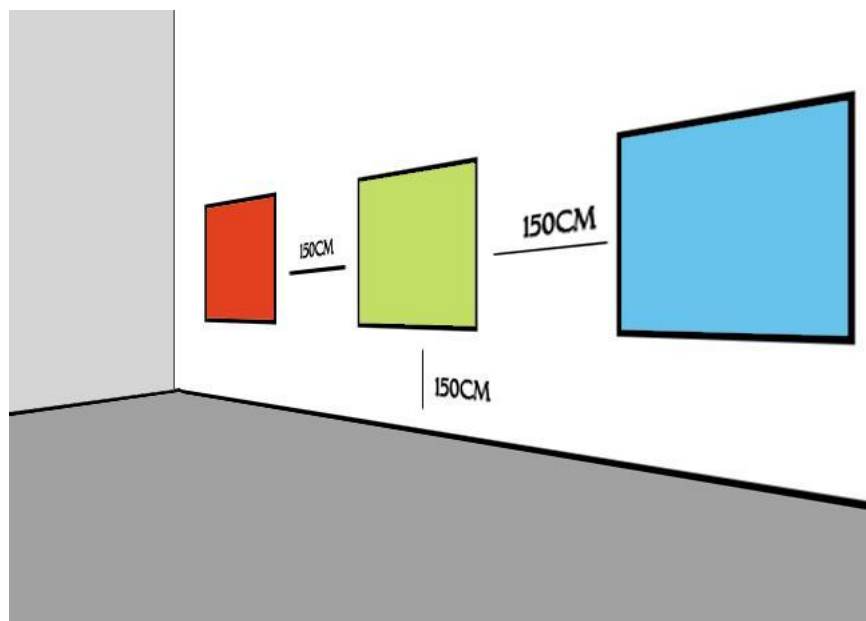
Figura 33. Steven Spielberg. *A.I. Artificial Intelligence*. Fotograma. Largometraje. 2001. Figura 34. (Abajo) Michael Joan. *Abandono 2.0*. Acrílico sobre madera. 80x60cm. 2018.

8. MONTAJE

El montaje está propuesto para realizarlo con 3 conjuntos pintura-escultura, cada pieza de 80x60cm, a 150 cm de altura con distancia de 150 cm entre cada pieza. (Ver Figura 35).

Figura 35. Proyección del montaje

9. CONCLUSIONES

En la realización de un Proyecto de esta naturaleza, basado en psicología del desarrollo, sociología y antropología se hace evidente la necesidad de una profunda investigación y consulta respecto a al tema, que a pesar de localizarse en un nicho muy específico y reducido de la población, requiere de una programación cronológica bastante apretada para lograr su cumplimiento en el corto plazo.

Aunque a la causa artística no le atañe los los hallazgos en materia de psicología, desarrollar este proyecto ha significado el descubrimiento de respuestas a una problemática que rodea al autor y le ha abierto un camino para resolver los conflictos que tiene con los problemas de conducta Infantiles.

En cuanto a la búsqueda de la “originalidad” estilística del autor, es bastante abrumadora la ausencia de caminos sin recorrer en el ámbito de las artes plásticas, es decir parece que ya todo está hecho, luego se torna necesaria la deconstrucción de obras, estilos y estéticas existentes y reconstruirlos acorde a las reflexiones personales, a través de un profundo y consciente proceso de experimentación formal.

El específico tema de familia afectando niños, ha sido poco explorado desde las artes plásticas, pero se ha encontrado en el cine una vastísima cantidad de referentes, tanto Conceptuales, como estéticos y usualmente de ambas formas, señalando para el autor un nicho de inspiración bastante nutrido.

BIBLIOGRAFÍA

CAIZA, Ortiz Emma La sobreprotección de los padres y su incidencia en la etapa de adaptación escolar de los niños del segundo año de educación básica de la escuela Dr. Elías Toro Funes, Parroquia Quispincha Canton Ambato, Universidad de Ambato, 2010. 42p

CASO, Ospina Maria Elvira, Sobreprotección parental como factor asociado al asma bronquial, Psicología y Salud, enero-junio/vol16 número 001.

FRANCO, Melendez Ines. Implicaciones de la sobreexigencia parental en la formación de los hijos/as. Universidad Catolica de pereira. 2018. 11p.

MAX-NEEF, Manfred. Human Scale Development. New York. TheApexPress. 1991.

MENDOZA, Burgos Margarita Sobreprotección [online] Texinfo.apr.2010
<https://dramendozaburgos.com/blog/sobreproteccion/#comments>

MUÑOZ. Alicia. La Familia Como Contexto Del Desarrollo Infantil. Dimensión De Análisis Relevantes Para La Intervención Educativa Y Social. PORTULARIA VOL. V, Nº 2-2005, © UNIVERSIDAD DE HUELVA

MUÑOZ M., Gomez P., Y Santamaría C. Pensamientos y sentimientos reportados por los niños ante la separación de sus padres. Artículo de divulgación del grupo "Psicología y salud". Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. 2008.

QUINTANAR, Carmen. Negligencia Infantil. Aportación académica. México DF. Abril de 2006.
http://www.ametep.com.mx/aportaciones/2006_abril_negligencia.htm

RAMIREZ, M. (2005). Padres y desarrollo de los hijos: prácticas de crianza. Estudios Pedagógicos XXXI, 2, 167-177. doi 10.4067/S0718-07052005000200011

REYES, María. Pequeñas Mentes Perversas. Bucaramanga. 2014. Proyecto de Grado. Maestra en bellas artes. Universidad Industrial de Santander.

SALZBERG, Beatriz. Los Niños No se divorcian. Beas Ediciones. 1993.

SANCHEZ, E. Familias Rotas y Educación de los Hijos. Madrid,1984.

Trastorno Emocional. PDF. Connecticut USA. NICHCY. Febrero de 2010. FS5-Sp.
http://www.parentcenterhub.org/wp-content/uploads/repo_items/spanish/fs5sp.pdf

TRUJILLO, J., y Gómez, J. (2012). La sobreexigencia en la crianza. Programa de educación continua en pediatría - Precop, 12, 59-65.