

A TODO COLOR

TATIANA MARIA SALCEDO HERNÁNDEZ

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2005**

A TODO COLOR

TATIANA MARIA SALCEDO HERNÁNDEZ

**Trabajo de grado presentado para optar al título de:
Maestro en Bellas Artes**

**Director:
ADOLFO CIFUENTES**

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2005**

"Me ha llevado toda la vida aprender a dibujar como un niño"

Pablo Picasso

CONTENIDO

	Pág.
1. DESCRIPCIÓN DEL TEMA	1
1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	1
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	2
1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN	2
2. JUSTIFICACIÓN	3
3. OBJETIVOS	5
3.1 OBJETIVO GENERAL	5
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
4. ALCANCE Y LIMITACIONES	6
5. MARCO REFERENCIAL	7
5.1 MARCO CONCEPTUAL	7
5.2 MARCO TEÓRICO	10
6. PROCESO	15
6.1 DESCRIPCIÓN	15
6.1.1 Bocetos	28
6.1.2 Ejes de composición	31
6.1.3 Zonificación	32
6.1.4 Modulación	32
6.1.5 Obra	33

6.1.6	Tablero	33
6.1.7	Módulos	34
6.1.8	Técnica	36
6.1.9	Montaje	37
6.2	INTERPRETACIÓN	37
6.2.1	Dibujos escogidos	38
	CONCLUSIONES	47
	BIBLIOGRAFÍA	49

GLOSARIO

ART BRUT.: término acuñado por el pintor Jean Dubuffet para designar formas de expresión artística espontánea, irreflexiva, próxima a lo inconsciente, realizadas por desequilibrados, niños o pintores aficionados. Rechaza cualquier efecto de armonía y belleza.

BAUHAUS: escuela de arquitectura, artesanía y diseño fundada por Walter Gropius en Weimar, en 1919; trasladada a Dessau en 1925 y a Berlín en 1932. Con la llegada al poder del partido nacional-socialista alemán fue clausurada y, posteriormente, algunos de sus integrantes la revivieron en Estados Unidos. Su programa era "restablecer la unidad y armonía entre las distintas actividades del arte, entre todas las disciplinas artesanales y artísticas, para transformarlas en algo completamente concorde en una nueva concepción de la arquitectura".

DRIPPING: mediante oscilaciones pendulares se deja chorrear la pintura desde un recipiente perforado sobre un lienzo extendido en el suelo. Este procedimiento exige la actuación automática simultánea del artista excluyendo la reflexión estilístico-formal.

EXPRESIONISMO: movimiento artístico, cuyos inicios se suelen situar a finales del siglo XIX y perduró hasta entrada la década de 1920. Su precursor fue Van Gogh. Los expresionistas intentan reflejar sus emociones y vivencias interiores antes que reproducir la realidad. La angustia e incertidumbre, provocada por los cambios de la sociedad contemporánea, las expresan de modo brusco, con deformaciones violentas e intenso cromatismo.

LUMINISMO: recoge bajo este epígrafe a un conjunto de pintores de origen levantino interesados en captar la luz como elemento esencial, definitorio y crucial a la hora de realizar cualquier obra de arte. El resultado pictórico se traduce en cuadros vibrantes, de colores vivos y destellantes, con una atmósfera que refleja el momento del día deseado. Los miembros más destacados son Sorolla y Pinazo.

POP ART.: movimiento artístico iniciado en la década de 1950 en Estados Unidos y Gran Bretaña. Las imágenes del Pop Art (abreviatura de Popular Art, 'arte popular') se inspiraron en la cultura de masas. Algunos artistas reprodujeron latas de cerveza o sopa, tiras de cómic, señales de tráfico y otros objetos similares en sus pinturas, collages y esculturas. El Pop Art no sólo influyó en la obra de los artistas posteriores, sino que también ejerció un fuerte impacto en el grafismo y el diseño de moda.

SURREALISMO: no es un estilo artístico unitario, sino que se acerca a una visión concreta y a una forma personal de entender la vida. se apoya teóricamente en las ideas de Freud. Opone a la visión racional del mundo la del mundo interior, basado en la imaginación, en la fantasía, que viene dada a través de las pulsiones y del subconsciente (la parte de la mente no controlable).

RESUMEN

TITULO : A TODO COLOR *

AUTOR : TATIANA MARÍA SALCEDO HERNÁNDEZ **

PALABRAS CLAVE: Ciudad - Noche - Niños - Color - Pintura

DESCRIPCIÓN:

A TODO COLOR, es una obra en la que, por medio de una apropiación del dibujo infantil, de su color, sus formas y su mundo de fantasía, se trata el tema de la ciudad nocturna, vista igualmente con ojos de niño; recreando el mundo infantil con una iconografía propia de los adultos. Su tratamiento se presenta en el lenguaje natural de los niños mediante dibujos y la creación de un universo lleno de color, de formas y seres fantásticos que nacen en los mismos sueños de la infancia.

La intención de la obra es volver la mirada al dibujo infantil tomando conceptos básicos, tratados por diversos artistas de la historia del arte universal, y expresando por medio de una pintura plana, delineada y de una amplia gama cromática, esa visión infantil, que fluye espontáneamente y no corresponde al uso lógico del color, la proporción ni la forma.

A partir de talleres de dibujo, desarrollados con niños de 4 a 7 años a lo largo del proyecto, se obtuvo el material iconográfico básico que nutrió la realización de la obra misma. La propuesta plástica se expresa en pintura, en una técnica de vinilo sobre madera, creando una correspondencia tanto formal, conceptual, como técnica con el mundo infantil. Esta pintura no es tóxica y es utilizada por los niños en sus tareas escolares, muchas veces sobre tablas de madera.

Como resultado final nos encontramos con una escenografía propia del ambiente escolar, un gran tablero verde que recuerda los tiempos de colegio, tres módulos de madera donde crece el tema infantil, y por último una pequeña silla roja que nos cambia la visual cotidiana de un montaje de obras bidimensionales, a una altura de 0.70 cms que tiempo atrás abandonamos.

Por último, se puede concluir que el dibujo infantil no es más inmaduro o imperfecto que el de los adultos, sólo que nos muestra una mirada olvidada que los mismos años nos han quitado.

---

* Proyecto de grado

** Carrera Bellas Artes. UIS – INSED. CIFUENTES, Adolfo.

SUMMARY

TITLE : FULL COLOR *

AUTHOR : TATIANA MARÍA SALCEDO HERNANDEZ **

KEY WORDS: CITY - NIGHT - CHILDREN - COLOR – PAINTING

DESCRIPTION:

FULL COLOR, is a masterpiece in which, while on an appropriation of an infantile draw, of its color, its shapes and its fantasy world, is treated the topic of nightly city, saw in the same way with child eyes, recreating the infantile world with an adult iconography. Its treatment is presented in the natural language of children by draws and the creation of a new universe full of colors, shapes, and wonderful beings that are deliveries from the same dreams of the infancy.

The idea of this masterpiece is give a look to the infantile draw taking basic concepts, treated by different artists in the history of universal art, and expressing by a plane picture, outlined, and a widen chromatic gamut, this infantile vision, that flows spontaneously and does not belong to the logic use of color, proportion and nor does shape.

While draw workshops, made with children between four and seven years old during the project, was obtained the iconographic elemental material that nourished the creation of this masterpiece. The plastic proposition is expressed in picture, in a technique of vinyl on wood, creating a correspondence as well as formal, conceptual as technique with the infantile world. This picture is not toxic and is used by children in their homework, usually on wood.

As a final result we find an scholar stage, a big green board that remind the school times, three wood shelves where infantile topic grows, and at the end an small red chair that change our daily view of an assembling of bidimensional masterpieces, with a high of 0.70 m that far away we gave up.

Finally, we can conclude that the infantile draw is not more in mature or imperfect than in adults draws, just that it shows us a forbidden view that the same years have taken away from us.

---

* Proyecto de grado

** Carrera Bellas Artes. UIS – INSED. CIFUENTES, Adolfo.

1. DESCRIPCIÓN DEL TEMA

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Mi principal interés es **La Ciudad**, la ciudad que siempre he observado, escuchado, recorrido, idealizado, en fin, la ciudad que desde tiempo atrás me ha acompañado de diversas maneras, quizás con una mirada analítica o simplemente como una habitante más.

No se trata de una ciudad específica, es el concepto que nace de las vivencias y elementos inmersos en la tipología urbana. La ciudad que el niño empieza a descubrir, como un concepto abstracto que día a día toma forma.

Esta vez dejé de lado la funcionalidad que me lleva al espacio habitable y entré en un mundo diferente, el de plasmar **Mi ciudad**, vista por medio de los ojos de los niños, esa ciudad nocturna, esa ciudad que para los adultos se ha ido escapando, se ha esfumado y que aunque tratemos de verla, ya no es fácil.

La Mirada Inocente que se tiene en la infancia es el hilo conductor del proyecto, tal vez por la nostalgia que produce el ayer, y aquellas cosas que creíamos nuestras y que sin darnos cuenta se han ido.

El dibujo infantil; con su línea, color, concepto, proporción, etc, nutre la propuesta pictórica y da paso a una mezcla de elementos que nacen de la apropiación inicial de dichos dibujos con mi visión personal, basada en la diversidad de colores y formas vitales, que dialogan, juegan, pelean, danzan y cantan como los niños.

El Color es el principal protagonista, No podría trabajar sin él, ya que el color demuestra el estado del alma, y llega al alma. El color es portador de una energía vital que trasciende las formas que lo contienen y resalta el concepto.

Para esta propuesta, se consideraran los dibujos de los niños de 4 a 7 años que ya trabajan ciertas formas que tienen relación con el mundo que los rodea como el resultado de la evolución de un conjunto indefinido de líneas hacia una configuración representativa definida. Los movimientos circulares y longitudinales evolucionan hacia formas reconocibles, y estos intentos de representación provienen directamente de las etapas iniciales de garabateo. Generalmente, el primer símbolo logrado es el hombre, elemento primordial en la representación de la Ciudad y su entorno.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Presentar una propuesta pictórica, tomando como referencia el lenguaje infantil acerca de cómo el niño ve la ciudad de noche, y producir una mezcla llena de color, multiplicidad de formas y planos que se interceptan entre sí.

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo encontrar una conexión coherente entre el dibujo infantil y mi proceso artístico que realmente interprete y represente los sentimientos de los niños? Dicha conexión, la encuentra el artista con la obra misma; que la representación muestre claramente el universo infantil, es bastante subjetivo, la obra tiene diversas lecturas, según las vivencias del espectador, y el mundo donde crece y se desarrolla.

2. JUSTIFICACIÓN

Desde siempre, el adulto ha sentido una enorme fascinación por los dibujos que los niños realizan libremente. En ellos, ha encontrado la espontaneidad, la fantasía y la libertad creadora, y ha sentido curiosidad por saber qué es lo que los pequeños cuentan, qué significados se ocultan tras las figuras, objetos y formas que pueden verse directamente y que habitan en su mundo interior.

Los niños han sido considerados, en primera instancia, como los buscadores natos del origen primitivo, la representación de la expresión gráfica más sencilla, sin manipulaciones ni enviciamiento por parte del “**mundo adulto**”, seres libres en sus maneras de expresarse en un mundo en el que los mayores miden y acotan antes de pronunciarse. Mas adelante descubrimos que ese mundo “infantil”, de alguna, forma es creado por el mismo adulto, aunque no es fácil descifrarlo.

Es posible que nuestros ojos sean ineptos para ver y adentrarnos en el mundo del niño, que nuestra sensibilidad muchas veces no reaccione ante estas imágenes tan fantásticas e imaginativas. Lo ideal, sería, que nuestro espíritu se abra y goce con la luz de los colores y la libertad y riqueza de formas, se detenga y extraiga todo lo mejor de ellos, estas obras son a veces pura poesía.

Tomando en cuenta estas inquietudes, nace la idea de explorar ese universo infantil del que nos estamos alejando y aunque todos hemos pertenecido a él, nos sentimos ajenos y extraños, algo incrédulos y sin imaginación, como cuando el principito de Antoine de Saint- Exupéry realizó el primer dibujo misterioso y aterrador de su vida, según el, una Boa lo bastante voraz para digerir un elefante, pero demasiado compleja para la mente de un adulto que

solo lograba ver un sombrero. Cosas como ésta me hicieron reflexionar acerca del lenguaje infantil y retomarlo para crear una realidad vista con otros ojos.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Elaborar una Propuesta Pictórica a partir de la riqueza cromática y la diversidad de formas teniendo como tema **La ciudad Nocturna vista con ojos de niño**, partiendo de la Observación y apropiación del dibujo infantil, mezclado totalmente con una línea continua que se mantiene a lo largo de mi recorrido artístico.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Desarrollar un lenguaje pictórico tomando como base el dibujo infantil.
- Identificar elementos comunes que representen la ciudad nocturna para los niños según su entorno y cotidianidad.
- Explorar el universo infantil apoyándonos en su expresión pictórica.

4. ALCANCE Y LIMITACIONES

4.1 ALCANCE Y LIMITACIONES

- Se presentará una propuesta plástica por medio de la pintura.
- El tema a desarrollar es la ciudad nocturna vista con ojos de niño.
- El área a trabajar corresponde a Bucaramanga y su área metropolitana, escogiendo grupos de niños, ya sea en colegios, escuelas o en sus propias viviendas.
- El desarrollo del proyecto tiene como hilo conductor actividades y elementos nocturnos, imaginarios o reales, propios del mundo infantil.

5. MARCO REFERENCIAL

5.1 MARCO CONCEPTUAL

Un encuentro con el dibujo hace aproximadamente 10 años, en mi época de colegio, encaminó mi curiosidad en el arte, inclinándome especialmente por la pintura, esa pintura geométrica que reunía dentro de su paleta los colores primarios, negro y blanco, planos contenedores y que admiraba a maestros como, **Omar Rayo (1.928)**. Por esa versatilidad para crear e implicar procesos tecnológicos, con la sutil pero agresiva presencia de lo constructivo en la ingeniería y arquitectura, diseño industrial y el mismo ciberespacio. Sus composiciones entre Blanco y Negro, donde interviene la tactilidad de lo delicado, perfecto, afelpado, imparten belleza y nos llevan a la espiritualidad de lo elemental.

En parte, de allí nace mi interés por el elemento Constructivo, específicamente la arquitectura, mezclando la parte pictórica con el diseño en cuanto a la función a favor del ser humano, viendo reflejada en Rayo la espacialidad total en una superficie bidimensional que nos engañaba e invitaba a querer tocar la ilusión de la redondez lograda con el claroscuro manejado a la perfección.

En este devenir fueron apareciendo diversos artistas no solo nacionales, sino internacionales y de vanguardia, dignos de mi admiración y que iban incidiendo en que mi estilo fuera tomando un curso diferente; entre ellos **Piet Mondrian, (1872 - 1.944)**. El suave colorido de su pintura inicial, es sustituido por una paleta de colores puros aplicados según su trabajo e investigaciones cromáticas, sus temas tradicionales reciben un tratamiento antinaturalista

que aproxima la obra a la de los expresionistas alemanes, Por ello le atrajo la solidez conceptual que le ofrecía el **luminismo** (ver en glosario), entre **1908 y 1910** adopta sus principios, pero lo que realmente influyó en mi desarrollo pictórico es la primacía de la ortogonalidad y el uso exclusivo de los tres colores primarios, además las formas geométricas abstractas y grandes campos de color referenciados del pintor **Bart Van Der Leck**.

Mondrian llevó el arte abstracto hasta sus últimas consecuencias, por medio de una simplificación radical, tanto en la composición como en el colorido, intentaba exponer los principios básicos que subyacen a la apariencia.

Rechazaba las cualidades sensoriales de textura, superficie y color. Su creencia de que una superficie plana, sólo debe contener elementos planos, implicaba la eliminación de toda línea curva y admitió únicamente las líneas rectas y los ángulos rectos.

La aplicación de sus teorías le encaminó a realizar obras como **Composición en rojo, amarillo y azul (1921)** en la que la pintura, compuesta sólo por unas cuantas líneas y algunos bloques de color bien equilibrados, crea un efecto monumental. Sus teorías sobre la abstracción y la simplicidad no sólo alteraron el curso de la pintura, sino que tuvieron una profunda influencia en la arquitectura, el diseño industrial y las artes gráficas. Por otro lado está **Joan Miro (1.893 -1983)**. De este artista retomo específicamente su etapa **Surrealista** (ver en glosario), donde el pintor descubre un nuevo cosmos de seres y símbolos, lleno de objetos inquietantes y a veces hasta llenos de fealdad logrando un sorprendente contraste de figuras que dialogan entre sí.

Sus objetos pertenecen a un mundo figurativo orgánico, sin perder la relación con la tecnología y por eso ésta se halla muy presente de forma real o implícita en su obra.

Su objetivo sin lugar a dudas era el equilibrio, y por supuesto la dominación del color negro.

También me interesa mencionar a **Wassily Kandinsky (1879-1940)**. Para este artista su fin es crear obras con un repertorio formal que pertenezca a su mundo "personal", el mundo plástico, Pero no se somete a la racionalidad y a la pasión por las tecnologías imperantes en la **Bauhaus** (ver en glosario), SUS imágenes son estructuras esquemáticas que proceden tanto de la lógica de las formas como de sus resonancias simbólicas.

Estos verdaderos signos, de naturaleza geométrica -como los de todas sus obras de la época-, son jeroglíficos de una lengua poética.

Al final, la representación de los objetos no tenían ningún sentido en sus cuadros y en realidad, era perjudicial para ellos, a lo largo de sus investigaciones se encontró con formas orgánicas y biomórficas que le dieron una visión diferente a su obra. Fue uno de los artistas más influyentes de su generación. Como uno de los primeros exploradores de los principios de la abstracción geométrica o pura, puede considerársele uno de los pintores que sembró la semilla del **expresionismo** (ver en glosario) abstracto.

Estos artistas, sin embargo a pesar de su influencia en mi trabajo inicial, y su importancia como referentes históricos pertenecen mas bien a una primera fase del desarrollo de mi trabajo, y de ellos creo que se decantaron algunos elementos básicos: la liberación del color y una cierta concepción geométrica de la composición y de la distribución de los elementos a partir de ejes.

Como un referente mas actual y próximo, presento a **Niki de Saint Phalle** Artista, escultora y pintora francesa, famosa por sus "Nanas", esculturas de mujeres regordetas, y llenas de color hechas en papel maché y poliéster. Su nombre real: Marie Agnes Fal de Saint Phalle nació en: Neuilly sur Seine, Francia en 1930.

En el trabajo de esta artista descubrí como las formas simples, colores fuertes y objetos totalmente decorativos y adornados, pertenecientes al mundo infantil y al recargado de la moda, pueden aparecer sin miedo a caer en la contradicción dentro de una expresión plástica, o ser encasillados totalmente dentro de un concepto meramente superficial y banal, esto me ayudo a enriquecer de alguna u otra forma mi intención plástica que anhelo plasmar en la obra. Creo que a partir de ella se amplió mi paleta de color y enfatizó mi interés por las formas infantiles.

5.2 MARCO TEÓRICO

A lo Largo de la Historia Diversos artistas se han interesado en el dibujo infantil, ya sea por el concepto, por sus formas y colores, por su representación, y han basado su trabajo artístico en ellos. Algunos de ellos son:

Jean Dubuffet (1901- 1985). Este artista juega con la torpeza, el garabato, la materia bruta para volver a los orígenes del arte. La figura humana, de contornos elementales, el dibujo sencillo haciéndose evidente el trazo infantil, pertenece a ese grupo de pintores cuyo objetivo es alejarse de la influencia de la tradición para explorar técnicas desconocidas con el fin de volver a captar la "**espontaneidad ancestral de la mano humana al trazar signos**". Para denunciar el carácter selectivo y represivo de la cultura oficial, creó en 1945 el concepto de '**Art Brut**' (ver en glosario).

Sus pinturas de forma pura, unas veces figurativas y otras abstractas, con colores atrevidos recuerdan las realizaciones de los enfermos mentales, de los indígenas y de los niños, aunque no por ello su estilo sea menos elaborado.

Él, quién a menudo provocó el escándalo con su grafismo voluntariamente infantil, no deseaba agredir sino todo lo contrario, pretendía seducir, celebrar lo deforme y las materias que repelen a primera vista.

Jean Michel Basquiat (1960- 1987). Nace en una familia Puertorriqueña-haitiana en Brooklyn. Su primera exhibición fue en 1980. La exhibición se nombró la "Times Square Show", la cual tuvo lugar en un almacén abandonado y mostró obras de arte hechas por artistas del punk y graffiti, la clase subterránea de Nueva York. Aunque, Se dice que la vida de Basquiat fue como una llama de fuego: vivió intensamente y sólo duró un corto tiempo. La mayoría de los trabajos de Basquiat están llenos con caracteres, fragmentos de texto y elemento figurativos. Éstos se caracterizan por una composición con mucho ritmo. Es una mezcla de texto, símbolos, jerga de Nueva York y alusiones a las obras de arte bien conocidas de la historia.

Se puede decir que Basquiat tiene un estilo propio de pintar, se enfoca mucho en los graffitis, se queja de la sociedad, la rabia y la simpatía con las personas pobres tiene mucho de estilo callejero: aunque no pertenece a una corriente específica, sin embargo, sí tiene una inspiración que es Picasso y la inocencia e ingenuidad de la pintura infantil, además del jazz y su cultura callejera del Bronx, sin olvidar sus raíces africanas.

En Colombia Nos podemos referir a **Maripaz Jaramillo (1948)**, Esta artista colombiana que introduce en su obra el uso del comic; haciendo referencia al color plano, figuras delineadas con alta influencia del **Pop Art** (ver en glosario), con ella vuelve la mujer, su alegoría y sus personajes salidos de los noticieros, de la prensa, de la realidad que combina presidentes, reinas, modelos, ministros y hasta guerrilleros tomados presos. La ironía de sus posturas sólo se matiza con sus colores.

Como es propio de su obra, los colores fuertes mezclan lo real con lo fantástico. Unas de las series que quisiera recordar son "Las parejas" y "Las mariposas", en donde encontramos su trazo fuerte y expresionista, su tropical sentido del color y el crítico comentario social, que la artista, ha mantenido como una constante en su trabajo desde sus inicios. Porque quizás ése es el acierto principal de la obra de esta artista: el hecho de que capte y refleje fragmentos de la sociedad burguesa latinoamericana. Su obra tiene intención estética, desde luego, pero también tiene una búsqueda sociológica: la de explorar nuestra fauna humana, nuestros grupos sociales, y con el talento de su arte nos revela sus secretos más profundos. Por eso, su obra parece un curioso espejo en el cual nos encontramos, nos reconocemos, y percibimos una sociedad satirizada, elogiada y retratada con el fogonazo de un estilo inconfundible, porque es su estilo propio. Y ése es el segundo acierto de la obra de María de la Paz: el hecho de que ha creado un estilo identificable.

Durante los años setenta María de la Paz Jaramillo trabajó básicamente sobre el tema de la mujer, la modelo, la novia, la esposa, la monja, la cantante y la amante, cuyos rostros interpretaba distorsionados por la pasión, retorcidos y embadurnados de maquillaje, haciendo manifiesta cierta inhabilidad manual como valor visual, y adelantando al mismo tiempo una consciente investigación de las distintas técnicas gráficas, las cuales mezclaba a menudo con resultados altamente expresivos. Aunque en ella no identificamos a simple vista la incidencia del dibujo infantil, sí encontramos ese tratamiento del color que de alguna forma podríamos llamar irracional para los adultos, no debemos extrañarnos si trabaja la mujer de piel violeta, verde o naranja; los colores expresan sus sentimiento sin importar los paradigmas de la realidad, también se hacen evidentes los colores planos, que de ninguna forma buscan la profundidad y manifiestan muchas veces la "torpeza" intencional de un dibujo ingenuo.

En la obra con referentes infantiles, es importante mencionar a **Jackson Pollock (1912- 1956)**. De este artista retomo exactamente la etapa donde introduce el **dripping** (ver en glosario), en sus trabajos. Esta técnica puede corresponder a la etapa de garabateo de los infantes, donde su línea no es conciente, sino que corresponde a una fuerza interior que va siendo descargada según el movimiento de su mano.

Para Terminar tenemos a **Lorenzo Jaramillo (1955-1992)**. Este artista dejó una obra de expresionismo figurativo muy impactante y rara, tanto en el contexto colombiano como latinoamericano. Jaramillo empezó haciéndose un dibujante experto de línea entre nerviosa, erótica y brutal. Al mismo tiempo, sumergió su agresivo dibujo en una paleta intensa. En esa tónica pintó bodegones, ángeles, demonios, mujeres y hombres desnudos, bailarines de sexualidades diversas y contradictorias. Fue retratista, ilustrador y grabador. Su escasa obra es muy buscada y bastante aceptada. Todas sus habilidades para el dibujo, también las encamino a ilustrar cuentos de Rafael Pombo, donde podemos encontrar su dibujo expresionista, cargado de emoción y fuerza mezclado creativamente con el suave tema infantil.

En estos artistas a pesar de sus notables diferencias temáticas, de estilos, nacionalidades, encontramos de alguna u otra forma esa influencia de la creación infantil, encontramos esa ingenuidad que nos golpea de frente sin que tengamos tiempo de reaccionar o de poner algo de resistencia, pues nos toma de sorpresa como cualquier ocurrencia precoz, encontramos esa libertad que tienen los dibujos de los niños en el primer nivel de la representación, donde señalan un concepto de espacio muy diferente del que tiene un adulto. A primera vista, los objetos en el espacio tienden a estar en un orden un tanto caprichoso y aleatorio. No obstante, una observación más cuidadosa demuestra que el niño concibe el espacio como aquello que lo rodea. Es decir, los objetos aparecen arriba, abajo o uno junto a otro, en la

forma en que el niño los comprende, los concibe como relacionado primordialmente consigo mismo y su propio cuerpo, los objetos aparecen de colores fuertes y poco convencionales, es decir, no corresponden a la aplicación lógica de los elementos que haría un adulto, según el conocimiento de su entorno; haciendo caso solo de su intuición y sentimientos.

Estos artistas no le temen a la locura, a lo absurdo, a lo ilógico, pues son totalmente conscientes del impacto que logran en cada una de sus propuestas con la clara intención de regresar a sus raíces en busca de lo olvidado, tratando de entrar en un mundo donde lo adquirido y contaminado pasa a un segundo plano y aflora el alma de niño.

Con estas observaciones recreo mi propuesta pictórica, llena de seres multicolores y planos que habitan espacios infinitos, figuras simples, planos superpuestos y líneas que delimitan pero a la su vez invitan a salir del plano y continuar el recorrido del sueño y la imaginación.

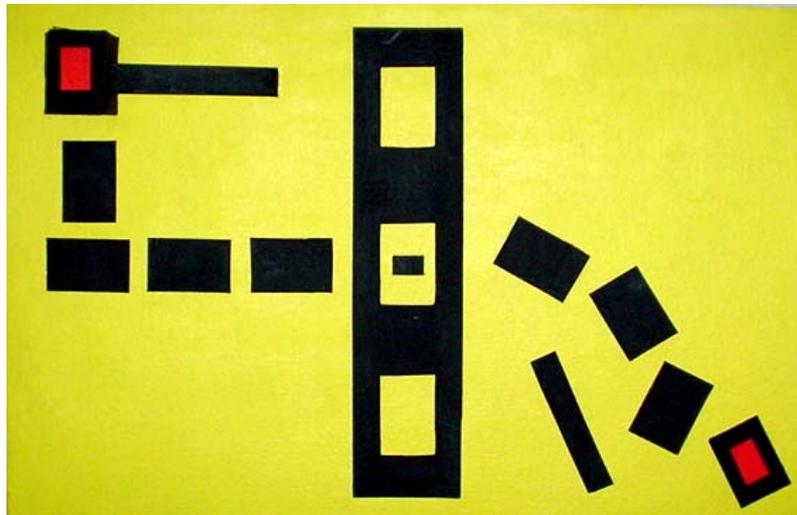
6. PROCESO

6.1 DESCRIPCIÓN

La búsqueda del color es evidente desde tiempo atrás, se trabaja con una paleta primaria, utilizando la geometría y ejes compositivos sobre una superficie plana. Los elementos mostraban una disposición casi matemática, es decir, la cantidad de figuras se balanceaban entre el orden y el caos sistemáticamente. (Figura 1).

Figura 1

Dimensiones 30 cms * 20 cms.
Técnica: Collage, vinilo y cartón

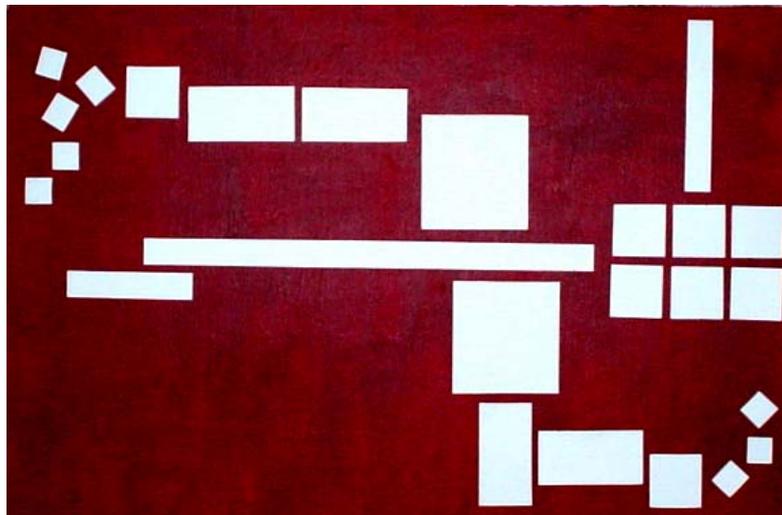

Fuente: autora

Las figuras geométricas ocupaban todo el espacio, se distribuían en él, queriendo expandirse (figura 2). De ahí nace la expectativa por los formatos de mayor tamaño, viendo la necesidad de crecimiento.

Figura 2

Dimensiones 30 cms * 20 cms.
Técnica: Collage, vinilo y cartón

Fuente: autora

Más adelante, se desarrolla un trabajo experimental en el taller del maestro Carlos Eduardo Serrano, que tiene como tema un muro de la ciudad. Aplico la abstracción de la mariposa; ser que hábilmente recorre el espacio, con distintas fotos de muros en la ciudad de Bucaramanga y los elementos urbanos encontrados allí. Se evidencia la gran cantidad de material, la riqueza cromática y diversidad de formas existentes en sitios inesperados. En cualquier esquina aparecen figuras orgánicas y colores diferentes a los

primarios. La geometría va dando paso a elementos amorfos que de una u otra forma, estaban en el anonimato.

El formato aún es pequeño, y sigue la búsqueda, es clara la facilidad con que el espacio se llena y exige expansión. (Figura 3)

Figura 3.

Dimensión: 50 cms * 50cms.
Técnica: Vinilo

Fuente: autora

Se trabajan distintas técnicas de expresión, sin dejar atrás la línea planteada. En ésta serigrafía que se realizó en un taller con el maestro, Máximo Flórez, se conservan los colores fuertes, se maneja una superposición de planos y aparecen dibujos definidos y reconocibles. La figura humana surge dentro de los planos, para jugar un papel protagonista y acercarnos al tema urbano, viendo al hombre como elementos primordial. (Figura 4)

Figura 4.

Dimensión: 25 cms * 35 cms.
Técnica: Serigrafía

Fuente: autora

Por último, presento esta obra como un boceto inicial sobre el tema de la ciudad nocturna vista con ojos de niño, en ella se puede apreciar la ampliación de la paleta, la mezcla entre formas geométricas y orgánicas y las figuras más definidas, mostrándonos objetos reconocibles en nuestro entorno, sin dejar de lado la imaginación y representación infantil (figura 5). Se ven elementos propios de ésta edad, seres inmersos en la iconografía de la noche con sus temores y miedos.

Figura 5.

Dimensión: 1 mt * 70 cms.

Técnica Mixta: Vinilo, acrílico, óleo.

Fuente: autora

Para desarrollar el proyecto **A TODO COLOR**, se escogieron dibujos de niños entre 4 y 7 años de edad que están en la evolución de un conjunto de líneas hacia una configuración representativa definida. Los movimientos circulares y longitudinales evolucionan hacia formas reconocibles, logrando representar generalmente al hombre, símbolo totalmente significativo en la ciudad, tema principal de la obra; la ciudad vista con ojos de niños.

Inicialmente se plantea el tema de la ciudad vista de noche, se decide poner en marcha nuestro tema, tema que desarrollan los niños según su percepción individual del entorno, sin influenciarlos anteriormente con lecturas o dibujos, sólo se deja como inquietud para investigar en casa y así más adelante desarrollar los talleres.

A los adultos nos resulta sorprendente y enigmática la facilidad que tienen los niños para expresar sus sentimientos con cualquier elemento, ya sea plastilina, barro y, por supuesto, con lápices y papel las cosas evolucionan. Se decide que el material a trabajar es papel y lápiz, para evitar la distracción con los colores o elementos más complejos, y centrar su atención en el dibujo como tal, además se necesitan elementos claros y reconocibles, objetivo que quizás no se pueda lograr con pinturas en niños de esta edad.

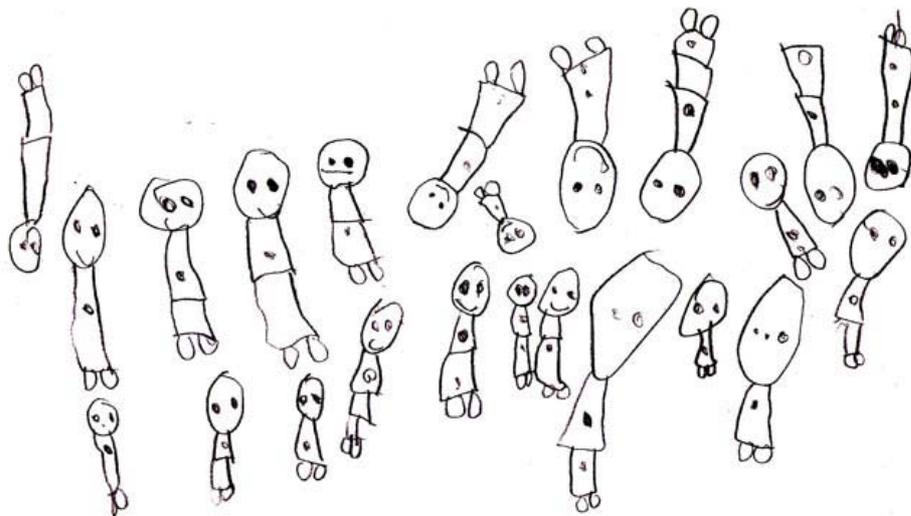
Los talleres nos muestran el evidente deseo de expresión, significado del espacio, ejes de composición, formas que nacen de su propia exploración a veces ajenas a nuestro entendimiento.

En un dibujo libre a primera vista, los objetos en el espacio tienden a estar en un orden un tanto caprichoso. No obstante una observación más cuidadosa demuestra que el niño concibe el espacio como aquello que lo rodea. Es decir, los objetos aparecen arriba, abajo o uno junto a otro, en la forma en

que el niño los comprende, los concibe como relacionándolos primordialmente consigo mismo y con su propio cuerpo.

Las personas forman parte primordial en la composición y están distribuidas por todo el espacio, los llenan, lo saturan, lo enriquecen; según lo que cada niño desea expresar. El tamaño es subjetivo, no necesariamente deben corresponder unos a otros, tampoco deben estar estrictamente proporcionados, sólo deben estar allí (Figura 6)

Figura 6.

Fuente: Karen- 6 años

Según Jean Piaget, considerado hoy como el más grande psicólogo del siglo XX, en esta etapa de pensamiento los niños presentan el aspecto denominado centración: se enfocan o centran en una parte de la situación y descartan las demás, llegando con frecuencia a conclusiones ilógicas.

No pueden descentrar o pensar simultáneamente en varios aspectos de la situación, un ejemplo clásico es el más famoso experimento de Piaget, diseñado para medir el desarrollo de la conservación en los niños: la conciencia de que dos cosas que son iguales permanecen así su forma permanece mientras no se le añada o quite algo. Piaget encontró que los niños no comprenden a cabalidad este principio hasta la mitad de su infancia, la lógica de los niños en esta etapa también está limitada por el carácter de irreversibilidad: es decir, no entender que una operación se puede realizar de dos maneras.

De igual manera en esta etapa los niños piensan como si estuvieran viendo la cinta de un filme con una serie de cuadros estáticos. Enfocan estados sucesivos y no pueden comprender el significado de la transformación de un estado a otro¹. Por esto la mezcla de imágenes unas sobre otras en sus manifestaciones pictóricas.

También aparecen elementos significativos en la representación de la ciudad, como son los edificios y la vía o camino; en algunos casos eje primordial de composición y distribución en ese universo blanco del papel, sinónimo de la imagen urbana y sistema absorbente (figura 7). La vivienda es representada como unifamiliar y multifamiliar; casas y edificios, sin dejar de lado las puertas y ventanas, elementos geométricos que dan caracterización a las formas.

Los dibujos nos revelan una vez más que existe una secuencia en la elaboración e integración de los elementos de la imagen urbana; por ejemplo, no todos los elementos surgen simultáneamente, el camino es el primero, casas, personas y pequeños detalles después, así van llenando cada uno sus hojas, preguntando cada 5 minutos si lo que está allí representado,

---

¹ Papalia Diane & Olds Wendkos Sally, Desarrollo humano, los primeros años de vida, Pág. 52, Volumen 1. Mc Graw Hill. 2000.

realmente parece lo que es, y si es aprobado por nuestra mente que muchas veces no logra ver mas allá de manchas, rayas y figuras amorfas que quieren llenar nuestras expectativas.

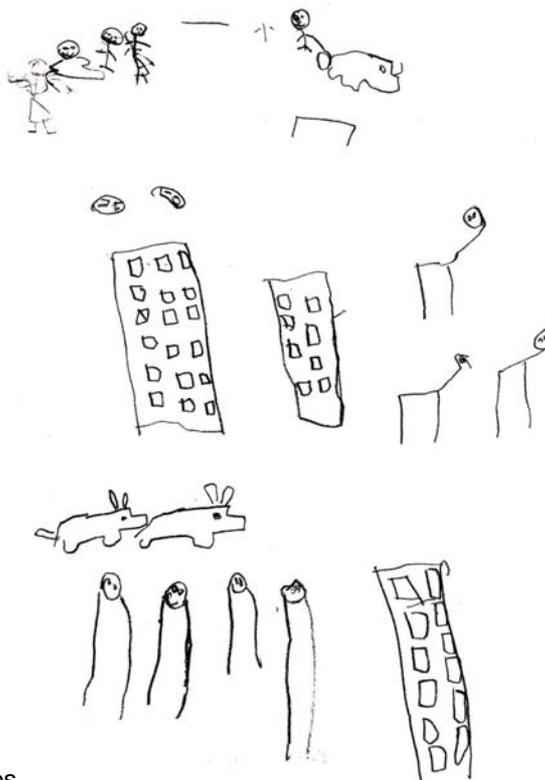
Figura 7.

Fuente: Iván Darío - 6 años

Cabe mencionar, que en el universo infantil, existen seres fantásticos, muchas veces imaginarios, híbridos de algunos animales vistos en lugares como zoológicos o parques que han sido visitados con el colegio o sus mismos padres (figura 8). Estos seres también tienen un lugar en la ciudad, y más si vemos la ciudad de noche, donde cualquier cosa podría ocurrir y aparecer como por arte de magia.

Figura 8.

Fuente: Cesar Iván – 5 años

La fantasía es un factor predominante en la vida del niño de 4 años, debido al nivel de desarrollo de su imaginación aun esta descubriendo y tratando de conocer a ciencia cierta la diferencia con la realidad, su versatilidad para fantasear resulta extraordinaria, puede vivir en un mundo mágico y animar cualquier objeto, crear amistades imaginarias, personajes extraños, historias salvajes o hacer sorprendentes exageraciones. A esta edad casi todos los juegos son de representación, es decir, actúa e interpreta distintos papeles. En ocasiones, la fantasía, además de ser parte de su juego diario, puede convertirse en mecanismo de defensa para transformar hechos reales que les resultan abrumadores o “peligrosos” en ficticios. Esta acción disminuye la carga emocional que posee esa realidad difícil de manejar, por ejemplo un duelo, una separación, un traslado, un abandono, etc. El niño cuando dibuja está plasmando su percepción propia del entorno que le rodea, así como sus sentimientos, forma de vida impresiones y experiencias; está plasmando su

ser. Su forma de expresar todo esto, es muchas veces incomprendible para nosotros, como simples espectadores de su obra, ya que utiliza una forma individual y personal de expresión gráfica. A lo mejor lo que es para nosotros un simple “garabato” o elemento absurdo y chocante, es para el niño un símbolo cargado de un gran significado.

Los niños siempre intentan expresar algún sentimiento profundo en sus dibujos, pero algunos lo exteriorizan más que otros y se dejan llevar por sus emociones más internas, logrando unas representaciones con cierto carácter abstracto y muy expresivo. (Figura 9)

Muchas veces expresan pesadillas que los atormentan, ya sea personas a su alrededor o monstruos que tienen vida en sus sueños y que no los abandonan, sino hasta que los mismos años se encargan de eso.

En los talleres también se encontraron gran cantidad de seres malignos que, según ellos, aparecen de noche en la gran ciudad, como fantasmas, brujas, dinosaurios, etc.

Figura 9.

Fuente: Juan Camilo – 4 años

Algunos niños, además, se sirven del dibujo y la expresión artística para imprimir sus preocupaciones y expulsar todo aquello que les atormenta, tal y como lo hacen los pintores expresionistas. Estos dibujos que muchas veces son vistos como burla, broma o simplemente “bonitos” son cosa seria. Podemos estar frente a un grito de auxilio o a una vida placentera con sólo admirar sus trazos. La realidad que viven, es la única que pueden plasmar, con todas sus expectativas y, en muchos casos, miedos.

De igual manera el niño le teme mucho a elementos y manifestaciones de la naturaleza como son: los truenos, vientos fuertes, al fuego, las tempestades, a la oscuridad. Estos temores son producto de un entendimiento del peligro.

También temen a otras situaciones tales como: los títeres, payasos, personas disfrazadas, movimientos repentinos, objetos cambiantes, personas extrañas, objetos grandes y peludos, lugares nuevos, experiencias desconocidas, la separación de los padres, entre otros.

Estos temores van disminuyendo en intensidad, a medida que el niño crece, pero no desaparecen del todo, llegando en ocasiones a despertarse gritando muy asustado.

En este grupo de niños con que se realizó el taller; 40 niños, es indudable la marcada facilidad y diferencia entre unos y otros, aunque todos oscilan entre 4 y 7 años aproximadamente.

Estaban emocionados por mostrar su ciudad, esa ciudad que día a día recorren en su gran mayoría acompañados, (figura 10) pues aún son muy pequeños para andar solos y algunos manifestaron no conocer la ciudad de noche por no salir a esas horas.

Figura 10.

Fuente: Gina – 5 años

A lo largo del taller se escuchaban inquietudes, preguntas que de una u otra forma se trataron de resolver para ayudar a los niños a aclarar sus ideas, aunque algunos no quisieron definitivamente dibujar nada, afirmando que no sabían hacerlo, mostrando que a un niño no se le puede imponer ninguna cosa, dejamos que las cosas fluyeran y así se lograron mejores momentos.

Es claro que los entre los niños de 5 y 6 años están en condiciones de comprender las instrucciones del maestro, de responder con palabras que este puede entender y mantener mas tiempo su atención, permitiéndole un mejor desempeño. El desarrollo de estas capacidades le ayudara en el aprendizaje de la lectura y copia de modelos escritos, sin embargo es importante hablarles en términos sencillos, a esta edad reconocen con más precisión los símbolos, reconocen por lo general inicialmente las cosas visualmente. El taller se desarrolla en orden y es indudable la comprensión del tema de la ciudad nocturna, es un tema al alcance de cualquier niño,

pues no se habla de una ciudad específica, sino de aquella que logran materializar gracias a sus vivencias diarias.

Se hacen entrevistas a los niños acerca de las cosas que los intimidan de la noche y encontramos respuestas en cada uno de sus dibujos, algunos menos entendibles que otros. Unos mencionan fantasmas, seres enigmáticos que vagan por la ciudad, para otros hasta el mismo indigente es sinónimo de miedo e inseguridad.

Según Thoumi Samira (2003), a través del dibujo es posible analizar aspectos de la madurez infantil, mirando el manejo de las cualidades geométricas, colores, dimensiones, manejo del espacio y de los personajes, entre otros.

El dibujo al ser utilizado como medio de expresión representa el indicador del inicio de la socialización, sus características se dan de acuerdo a la evolución del niño, medio donde se desarrolle, al tipo de inteligencia que emplee, las relaciones interpersonales que establezca y el énfasis que tenga en su forma de aprendizaje.²

El taller llega a su fin, con un balance bastante positivo, diferentes dibujos y expresiones, que van a enriquecer el proyecto desde diversos puntos de vista. Todos los dibujos son válidos, pero se debe pasar al proceso de selección, según la obra lo dicte necesario.

6.1.1 Bocetos. Se empiezan a trabajar bocetos con algunos dibujos escogidos, teniendo en cuenta los elementos encontrados y las distintas manifestaciones de sentimientos infantiles.

---

² Thoumi Samira, Técnicas de motivación infantil (2 A 12 años) Pág. 28 tomo II, Ediciones Gamma S.A. Colombia.

En estos bocetos, se explora con una paleta de color más amplia, elementos superpuestos, grandes planos de color y la pintura chorreada. Se observa la iconografía infantil, partiendo de dibujos recogidos en los talleres (Figura 11).

Figura 11.

Vinilo sobre madera
Dimensiones: 1.00 mts * 0.70 cms

Fuente: autora

También aparecen ya los animales fantásticos, pero se trata de dos composiciones temáticas totalmente diferentes. En uno de los bocetos se observa el dibujo más “ingenuo”, en el otro está un poco más contaminado del mundo de la caricatura y el comic; (figura 12) aunque en los dos existe una clara exploración con el color, elemento fundamental en el desarrollo del proyecto.

Figura 12.

Vinilo sobre madera
Dimensiones: 0.40 cms * 0.70 cms

Fuente: autora

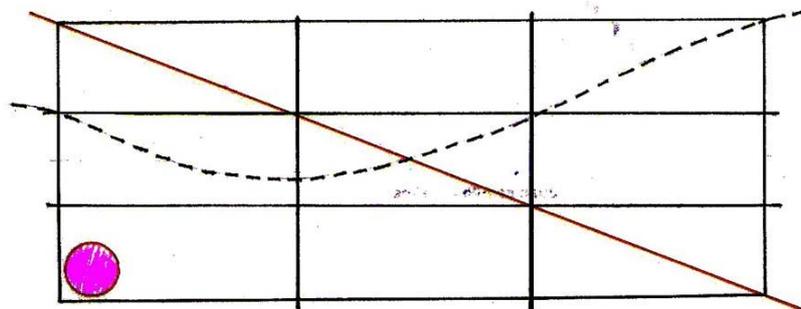
Están los dibujos listos para ser transformados y posarse en un soporte que les pertenezca, todos son tenidos en cuenta, desde el cartón, papel, marco clásico de un cuadro, paredes, pisos; se sigue escudriñando en los recuerdos, para hallar un soporte que vaya de acuerdo a su época y que nos clarifique el por qué de la obra, esta etapa no es fácil, se encuentran cantidad de formas que quizás puedan o no servir, y allí esta, simplemente aparece de la nada para exigir su presencia en este tiempo. Es un tablero, el rústico tablero verde de nuestros años escolares, ese que nos aporta los primeros recuerdos de un salón de clase, y que por cosas de la evolución y la tecnología, está quedando atrás, relegado por otros más sofisticados.

Él tiene fuerza, ocupa su espacio con dignidad y seguridad, demuestra que para algunas generaciones, es añorado y extrañado. No hay nada más que decir, definitivamente él es. El soporte de la obra será un tablero, un antiguo tablero de 3.00 mts * 1.90 mts con sus largas patas, extensiones de sabiduría. Su tabla mide 3.00 mts * 1.20 mts, donde cobrarán vida algunos de los dibujos recolectados en el taller.

El tablero no puede estar solo, necesita una continuidad de elementos que nos indique que el mundo infantil no tiene límite, se extiende sin importar nada a su paso, no pide permiso, sólo crece en tres cuadros más, correspondientes a un módulo del mismo tablero inicial, haciendo referencia a los tres puntos que indican que la historia continúa, ubicándolos a 0.70 cms del piso, una altura infantil que nos transporte a una escenografía diferente, a una visual que no vemos diariamente, a una que por nuestra estatura y edad, en gran parte, hemos perdido. Las pautas están dadas, los elementos listos. La técnica a utilizar es vinilo sobre madera.

6.1.2 Ejes de composición. Se inicia con la geometrización del espacio, en tres partes iguales tanto vertical como horizontalmente, además se trabaja con una diagonal y una línea ondulada que atraviesa de lado a lado la superficie (figura 13).

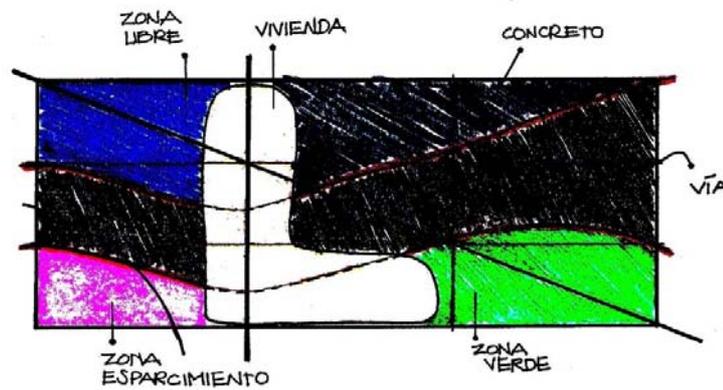
Figura 13.

Fuente: autora

6.1.3 Zonificación. Se identifican las zonas a trabajar, correspondientes a las partes que conforman una ciudad como son: Zona libre, zona de esparcimiento, vivienda, elementos urbanos, zona verde y la vía, carretera o camino. (figura 14)

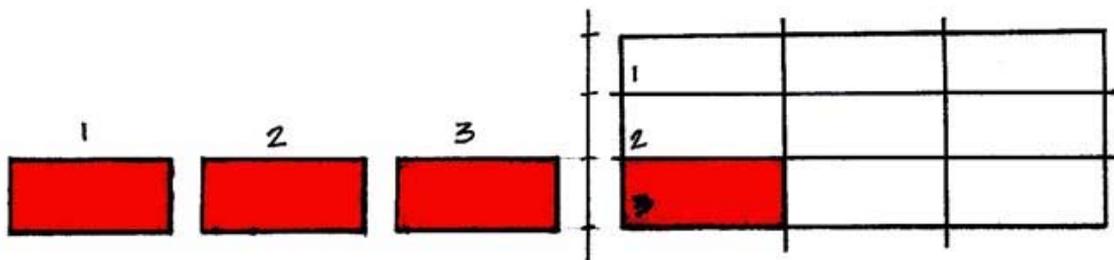
Figura 14.

Fuente: autora

6.1.4 Modulación. Esta modulación nos da una idea de la creación de los demás elementos que hacen parte de la obra. (Figura 15)

Figura 15.

Fuente: autora

6.1.5 Obra. La obra consta de 5 elementos; tiene como elemento principal un tablero de madera con dimensiones de 3.00 mts * 1.90 mts pintado con laca verde, haciendo referencia a los antiguos tableros de las aulas de clase (figura 16). Lo acompañan 3 módulos de madera con dimensiones de 1.00 mt * 0.40 cms incluyendo el marco, también en madera y pintado con laca verde, que corresponden a la modulación del tablero (figuras 17-18-19).

Por ultimo aparece una pequeña silla en madera, pintada con laca roja, ésta nos traslada al mundo infantil, su escala es la apropiada para un niño de 5 años aproximadamente, que busca cambiarnos la habitual línea de horizonte y la altura visual de montaje con la cual se cuelgan las obras bidimensionales en una exposición (figura 21)

6.1.6 Tablero

Figura 16.

Técnica: Vinilo sobre madera
Dimensiones: 3.00 mts * 1.20 mts

Fuente: autora

6.1.7 Módulos

Figura 17.

Técnica: Vinilo sobre madera

Dimensiones: 1.00 mt * .0.40 cms

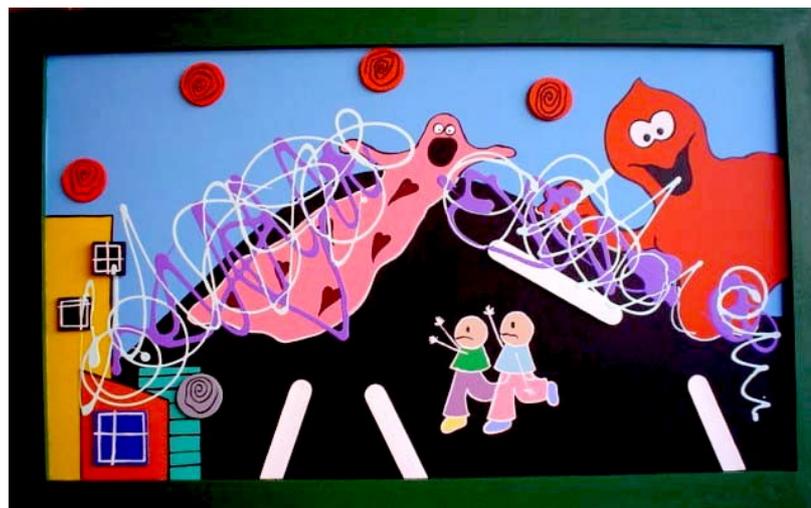

Fuente: autora

Figura 18.

Técnica: Vinilo sobre madera

Dimensiones: 1.00 mt * .0.40 cms

Fuente: autora

Figura 19.
Técnica: Vinilo sobre madera
Dimensiones: 1.00 mt * .0.40 cms

Fuente: autora

Figura 20.

- Montaje de los módulos siguiendo el plano de la vía como eje compositivo (Figura 20)

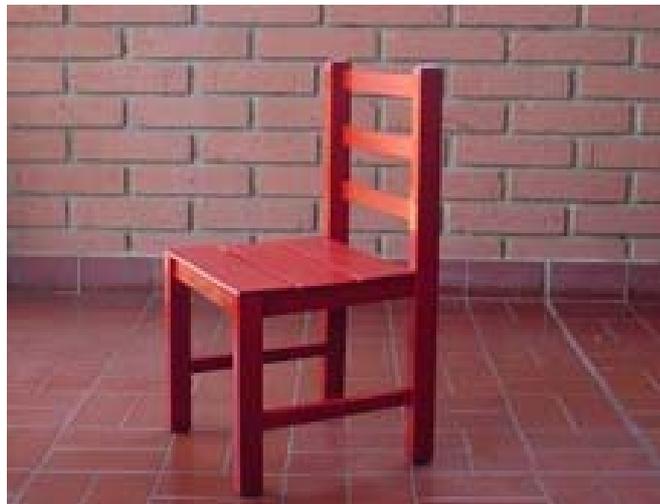

Fuente: autora

Figura 21.

Laca sobre madera

0.32 cms * 0.32cms * 0.60 cms

Fuente: autora

6.1.8 Técnica. La técnica a utilizar es vinilo sobre madera. Se escogió esta técnica por tratarse de una pintura no tóxica, empleada por los niños en sus tareas escolares, se quiso tener relación tanto formal como técnicamente con el mundo infantil. En ésta obra, los materiales no se juzgan inicialmente por aquella supremacía aparente entre unos y otros, por aquella escala de valores donde el vinilo es catalogado como un material poco “noble”. La utilización de este, se debe a una búsqueda acerca del universo infantil y su desarrollo.

Además se trabajaron figuras geométricas en madera; círculos, cuadrados, rectángulos; adheridas a la superficie total de la obra, recordando los primeros conocimientos adquiridos en el colegio acerca de formas y colores; tomando el color plano tanto en el fondo como en los elementos superpuestos.

6.1.9 Montaje. El primer elemento que se encuentra es el tablero, ubicando al espectador en un espacio infantil, tanto por su forma como por las figuras contenidas en él. A su lado se encuentran tres elementos que continúan el lenguaje de la ciudad nocturna, éstos están ubicados a una distancia de 0.70 cms de altura, estatura aproximada de los niños que desarrollaron el taller, y que busca captar la atención del adulto que hace tiempo dejó la observación a esa altura.

Para terminar, en el centro del espacio, está la pequeña silla, esa que nos hace pensar que todos alguna vez tuvimos una así y que el tiempo va demasiado rápido, tan rápido que no nos damos ni cuenta.

6.2. INTERPRETACIÓN

El proyecto “**A TODO COLOR**” nace con la intención de recordar aquellos momentos infantiles, que nos hacían volar, soñar despiertos, y que tantas veces prometimos nunca dejar atrás, estos momentos se mezclan con una amplia paleta de color propia de un mundo imaginario donde cualquier elemento cobra vida y fuerza.

La esencia del color que se ha venido trabajando en obras anteriores se mantiene, pero de alguna forma ha ido cambiando, se ha ampliado después de aquellos talleres infantiles, donde el color aplicado de una forma lógica como lo vemos diariamente no existe. El Color explota y vibra en cada uno de los elementos. El color afecta nuestra vida y comunica información emocional y sentimental, el color es vital en la obra que va de la mano con la visión infantil.

Siempre queremos mantener esa alma de niño, esa manera de ver el mundo, de afrontar los problemas por terribles que parezcan ser. Si ya has llegado a la madurez, aquí tienes otra oportunidad de trasladarte a los recuerdos escolares de tu infancia o a sentir la nostalgia con ellos.

Si todavía eres ese niño, permíteme mostrar todo aquello que existe en mí y que los años no han extinguido.

Qué orgullosos nos sentíamos cuando llegaban las visitas, familiares y amigos; y de repente uno de nuestros padres enseñaba aquellos extraños garabatos con su rostro resplandeciente y una sonrisa verdadera de sólo imaginar que esa “**obra de arte**” era hecha por su niño. Esta es una de las tantas anécdotas que pueden llegar a nuestra mente, nos hacen escudriñar en el pasado y rescatar los recuerdos cándidos inmersos en cada uno de nosotros, y que prometimos, aunque faltando a la promesa, nunca perder.

Este mundo infantil despierta con la ilusión del recuerdo del pasado, un pasado lejano pero tranquilo.

Después de manejar los dibujos de los niños por varios días, y de acuerdo a la vivencia misma, están clasificados según su importancia en la estructura y composición de acuerdo al significado que ellos mismos les dieron, para que así tengan una correspondencia lógica con la obra.

6.2.1 Dibujos escogidos. Se tienen en cuenta algunos dibujos, que caractericen la visión del niño en una ciudad de noche. En ellos se ve la clara influencia de la iconografía infantil creada por los adultos, la televisión y el mismo entorno en que se desarrollan (figura 22)

Figura 22.

Fuente: Juan Camilo – 4 años

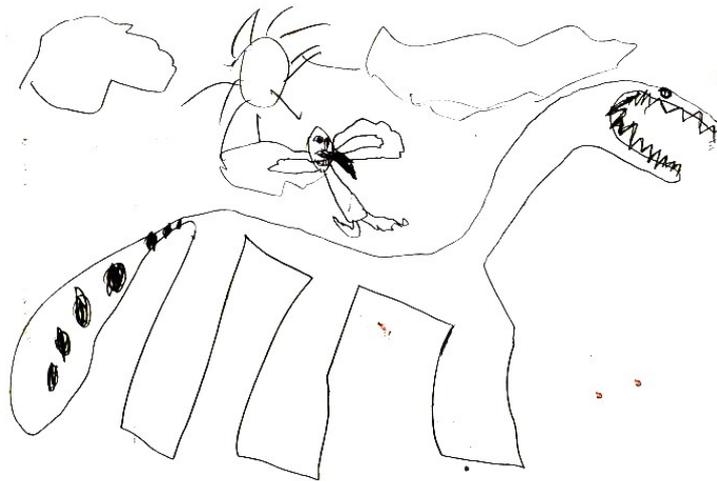
Los dibujos infantiles son un lenguaje y un modo natural de expresión en que los niños pueden mostrar sus sentimientos y actitudes en imágenes y símbolos gráficos e incluso estos símbolos aparecen en los dibujos antes que pueden expresarlos verbalmente.

En los dibujos suele aparecer personas que representan interés en ellos, en la mayoría de los casos los niños comienzan por dibujarse a sí mismos. (Figura 23).

Según Karen Machover, autora del test “Proyección de la figura humana” manifiesta que a través del dibujo el niño-individuo puede proyectar su personalidad. En la interpretación de los dibujos infantiles se debe tener en cuenta que a través de ellos el niño expresa su estado de ánimo, tensiones, sentimientos y emociones, tanto de el como de sus seres más cercanos.

De igual manera en el dibujo de los niños se tiene en cuenta la manera en que está hecho y los signos y símbolos empleados, lo que el niño demuestra son expresiones de sus actitudes, conflictos o deseos.

Figura 23.

Fuente: Juan Camilo – 4 años

Para la aplicación del test se le indica al niño dibujar una persona en una hoja blanca a fin de que represente de igual manera el papel que desempeña su medio ambiente y su relación íntima que tiene con sus impulsos, ansiedades, conflictos y compensaciones, todo esto propio de su naciente personalidad.³

Al indicarles que dibujaran la familia se evidencia su apego o rechazo, sin tener que expresarlo con palabras (figura 25), en algunos dibujos el concepto de familia y ciudad es abstracto, dejando ver dificultades para relacionarse, por el modo de expresión.

³ Machover Karen, Test proyectivo "Figura humana" Cuarta edición, 1983. Madrid.

Otro elemento característico en la iconografía infantil, son los seres “oscuros” es decir Brujas, fantasmas, demonios, vampiros, que por obvias razones se ocultan a la luz del día, y aparecen a altas horas de la noche. (figura 24, 26).

De igual manera los niños pueden pensar en objetos, personas o sujetos que no están presentes, mediante representaciones mentales de ellos.

En esta etapa, la preoperacional es un paso significativo más allá del periodo sensoriomotor porque los niños pueden aprender no solamente mediante los sentidos y la acción sino también mediante el pensamiento simbólico y la reflexión sobre sus acciones. Sin embargo, afirmo Piaget, aun no pueden pensar en forma lógica como lo harán en la etapa de operaciones concretas.⁴

“De 6 a 7 años el niño tiene un principio de realidad mas desarrollado y sus apreciaciones son cada vez mas aproximadas a las de la vida real, sabe, por ejemplo, que en el banco no regalan dinero, que los acontecimientos de cine son ficción y que es imposible que un dinosaurio llegue a su cuarto”⁵.

El dibujo al igual que la escritura, representa un instrumento de comunicación convirtiéndose en una gran herramienta más, en el sistema de comunicación del individuo, especialmente del niño.

Los niños de 6 a 7 años son dibujantes por naturaleza, espontáneos y creativos, puesto que desde muy pequeños solicitan lápices y pinturas.

---

⁴ Papalia Diane & Olds Wendkos Sally, Desarrollo humano, los primeros años de vida, Pág. 89 Volumen 1. Mc Graw Hill. 2000.

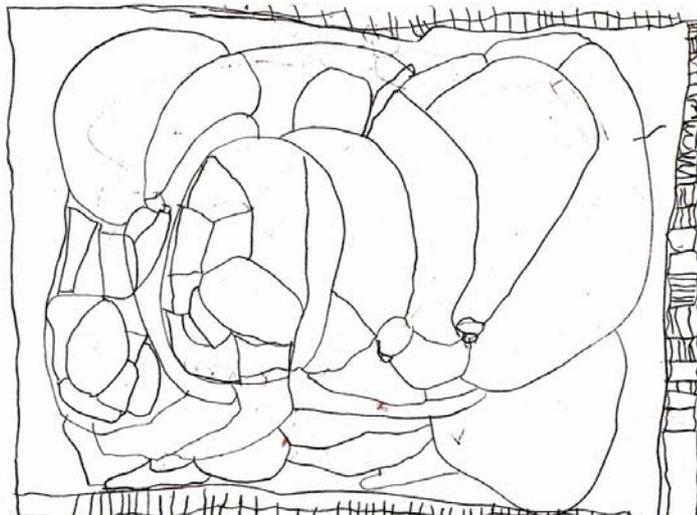
⁵ Aprendiendo y creciendo juntos, Desarrollo del niño de 4 a 12 años, Colección para padres y maestros. Pág. 72 Tomo II, Ediciones Gamma, 2002.

Figura 24.

Fuente: Margarita – 4 años

Figura 25

Fuente: Silvia – 5 años

Figura 26.

Fuente: Juan Pablo – 5 años

En la Obra **“A TODO COLOR”** se pueden apreciar diversos elementos que se han trabajado a lo largo de la historia del arte universal tomando como base el dibujo infantil, el arte indígena y el Art Brut, entre otros.

La aplicación de la pintura chorreada y el collage sobre planos de color nos dan como resultado una obra que abandona en gran parte la bidimensionalidad y agrega textura a unos elementos inicialmente planos.

Al considerar el pensamiento infantil en su totalidad, se incluye la parte imaginativa que resulta tan valiosa como cualquier otra forma de inteligencia; en estas edades se haya caracterizado por ser una mezcla de fantasía y realidad, muy evidente en los niños del taller.

En este rango de 4 a 7 años, los niños son especialmente productivos en todo lo que a creatividad se refiere, se sienten muy atraídos por el color, las formas, las texturas y las combinaciones ingeniosas de estas. Lo anterior obedece a la forma como se desarrollan los procesos de pensamiento durante la primera infancia. Al pedirle a los niños que dibujen la ciudad de noche, el niño puede recordar hechos u objetos, comenzar a formar y a utilizar conceptos, representaciones de cosas que no están en el entorno presente. Esto mejora a medida que comparte sus sistemas de representación con otros.

Uno de los medios de expresión, que más se desarrolla en esta edad es el dibujo. El niño encuentra en el dibujo un amigo fiel al que recurre cuando las palabras les resultan insuficientes. Este, más que un ejercicio agradable para los niños se convierte en el medio gracias al cual desarrollan relaciones y concretan pensamientos vagos.

El dibujo, además, se constituye en una experiencia de aprendizaje y en un “espejo del alma”, es una comunicación significativa consigo mismo, mediante la practica del dibujo, el niño empieza a establecer cierto tipo de organización conceptual, seleccionando todas aquellas cosas de su medio con las cuales se identifica, estructurándolos en un todo nuevo ya interpretado y con un sentido dado por ellos.

En la obra A TODO COLOR, se trabajó con niños de 4 a 7 años, para ellos el dibujo según la edad tiene un significado distinto, así:

Al observar una serie de dibujos de niños de 4 años se encuentran intentos de representación, cuanto mas diferenciados resulten esos intentos, mas elevados son los procesos intelectuales que ha desarrollado; en otras palabras, mientras mas detalles se hallen en el dibujo, mayor es la

conciencia que el niño ha tomado de las cosas que lo rodean, por ejemplo en un comienzo el dibujo de la figura humana aparece únicamente con la cabeza y las piernas.

A los 5 años dibujará el rostro completo, cuerpo, extremidades y algún accesorio del vestuario en transparencia, es decir, que si pinta el vestido, dibujara de todas maneras las piernas y el torso que esta debajo, lo que demuestra su conocimiento del esquema corporal. El niño ve más allá de la primera capa de dibujo, igual pueden aparecer las personas dentro de las viviendas.

Entre 6 y 7 años cuando los niños dibujan están tratando de darle forma a un concepto, vivencia o sentimiento que necesitan exteriorizar.

Para ellos el arte constituye la mejor oportunidad, para sentir la libertad e independencia que requieren en esta etapa.

Al realizar un análisis psicológico general de los dibujos realizados por los niños entre 4 y 7 años en los distintos talleres, a los cuales se le dio la instrucción de dibujar la ciudad de noche, se observaron las siguientes características:

- La habilidad y éxito con que enfrentan la vida dependiendo de múltiples factores y especialmente de su actitud.
- Dificultades interpersonales.
- Manifestaciones de poder físico y control racional.
- En niños de poca edad, manifiestan marcada relación a la seguridad emocional de la madre, muchos de estos niños comparten su hogar sin una figura paterna.
- Tendencia reprimida a la participación social.

- Contacto básico con el mundo exterior, que se había mostrado anteriormente como manifestación de poco conocimiento de la ciudad nocturna.
- Algunos rasgos de agresividad.
- En algunos dibujos se evidencia pobre adaptación social (no tocar, no acariciar, no lastimar).
- Falta de confianza en los contactos sociales.
- Ansiedad, retraimiento y timidez.⁶

Estos distintos parámetros de evaluación, nos muestran facetas de los niños, que se pueden interpretar para dar origen a una serie de elementos que de una u otra forma caractericen la infancia y sus manifestaciones.

La Obra **A TODO COLOR**, presenta el mundo del niño, según su percepción individual y vivencias personales. Según su adaptación a la sociedad y al medio que lo rodea. La propuesta plástica se nutre de sueños, anhelos y hasta los mismos temores y miedos que acompañan a la ciudad nocturna.

---

⁶ Psicosalud & Psicoempresas, Ruiz Mayerly (Psicóloga), 2005, Bucaramanga.

CONCLUSIONES

Con la realización de este proyecto y después de un año de investigación en el tema, se pueden sacar distintas conclusiones, es claro, cómo diversos artistas han basado su obra en el pensamiento infantil, apropiándose de sus etapas de desarrollo y evolución para dar paso a cada una de sus propuestas plásticas.

No debemos ver el dibujo infantil como más inmaduro o imperfecto que el de los adultos, sino como un mundo diferente, con una espontaneidad y una fuerza muy valiosa.

A lo largo de los talleres realizados podemos notar la importancia que tiene en la composición, el gran plano de color, donde la línea que lo limita nos presenta un dibujo más concreto, que realza su sentido tanto formal como conceptual.

La mezcla del color entre la superficie y los elementos superpuestos logra alejar la obra de la bidimensionalidad dando un paso fuera del soporte, sin llegar a hablar de elementos escultóricos. Se podría decir que presenta un dilema entre lo que parece ser y lo que realmente es.

Además, se hace evidente que un lenguaje infantil, no nace en esencia de los niños, ni estamos tratando con algo intrínseco en ellos; es obvio que está totalmente influenciado por esa lectura que los adultos tenemos de la supuesta escenografía de los niños, que en gran parte; es algo que queremos ver y corresponde mas a una respuesta del mundo infantil, visto por los adultos.

Si es cierto que los niños son libres e inocentes en ciertos conceptos como de color y forma, pero si ya se habla de contenido en cada una de sus creaciones nos encontramos con paradigmas adquiridos que de una u otra forma están masificados en ellos.

Por otra parte está el nivel de composición espacial, donde si se puede apreciar la libertad del niño, a pesar de las diferencias que existen entre unos y otros para expresarse, para mostrar lo que llevan dentro, esta composición si nos hace referencia a su interior, en ella y según las proporciones del dibujo manejadas, encontramos el alma del niño, su esencia, encontramos todo lo que lo perturba o tranquiliza.

El arte infantil ha sido una fuente de inspiración para diversos artistas a lo largo de la historia, y lejos de ser un camino agotado, se descubre una especie de fuente permanente, como forma de representación del mundo, con sus tipologías básicas como interrogación a diversas búsquedas y devenires. El tema que nos presenta es universal pero a su vez particular según la estratificación en que se desarrolle la obra.

El dibujo infantil nos cuestiona la mirada normal de las cosas, nuestra forma de enfrentarnos con el mundo que nos rodea, representarlo, concebirlo. Nos ejerce tal atracción como todas aquellas cosas indescifrables.

Para terminar, quisiera hacer énfasis, en que el tema infantil, nos abre puertas no solo en el ámbito artístico, es decir, si se trabaja con la mente del niño en cuanto a su desarrollo formal, igual se debe ir de la mano con ramas como la psicología y su progreso evolutivo, la pedagogía y su adelanto en el aprendizaje, en fin cada propuesta plástica, se nutre de otras disciplinas que aportan datos esenciales en su recorrido, y por supuesto la visión infantil no puede dejar de lado estos aspectos.

BIBLIOGRAFÍA

Aprendiendo y creciendo juntos, Desarrollo del niño de 4 a 12 años, Colección para padres y maestros. Tomo II, Ediciones Gamma, 2002

DÜCHTING, Hajo. Wassily Kandinsky,. Una Revolución Pictórica. Editorial Taschen. 1866 – 1944.

EDWARDS, Betty. Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro., Ediciones Urano S.A., Barcelona, 2.000.

MINK , Janis. Joan Miro. Editorial Taschen. 1893 – 1983.

Papalia Diane & Olds Wendkos Sally, Desarrollo humano, los primeros años de vida, Volumen 1. Mc Graw Hill. 2000.

Psicosalud & Psicoempresas, Ruiz Mayerly (Psicóloga), 2005, Bucaramanga.

Revista 1, Mundo, RAYO, Publicaciones Cultura, Octubre 25 a Diciembre 11 de 2.001.

STEFANO, Eva Di. Kandinsky. El Impresionismo y los Inicios de la Pintura Moderna. Editorial Planeta DeAgostini.

SAMIRA, Thoumi .Técnicas de motivación infantil (2 A 12 años) tomo II, Ediciones Gamma S.A. Colombia.

WHELAN, Bride M. La armonía en el color, nuevas tendencias,. Edición SOMOHANO. China, 1999.

www.sitographics.com/dicciona/a.html