

Instalaciones artísticas educativas: experiencias con futuras maestras de educación infantil en torno a prácticas artísticas contemporáneas

Educational art installations: experiences with future early childhood education teachers around contemporary art practices

Martín Caeiro Rodríguez¹

Universidad de Zaragoza

mcaeiro@unizar.es

Fecha de recepción del artículo: 22 de mayo de 2022

Fecha de aceptación: 15 de noviembre de 2022

Resumen

El objetivo de este proyecto de aula es situar al futuro alumnado de los Grados de Magisterio de Infantil en las instalaciones artísticas educativas para que conecte con las posibilidades que le ofrecen a la hora de diseñar propuestas en la etapa de educación infantil. Se trabaja con la metodología docente del Aprendizaje Basado en Proyectos Artísticos que es la más adecuada a estas propuestas contemporáneas artísticas. Presentamos las experiencias aplicando la perspectiva investigadora de la antropología visual y la Investigación Educativa Basada en las Artes. Analizando las respuestas comprobamos que el alumnado asimila que las instalaciones artísticas posibilitan aprendizajes que conectan lo cognitivo con lo social, lo didáctico con lo estético y poético característicos del arte llevando el aula y a los participantes a experiencias dialógicas y afectivas.

Palabras clave: Instalaciones artísticas; Educación Artística; Aprendizaje por Proyectos Artísticos; Grado de Magisterio en Infantil.

Abstract

The aim of this classroom project is to place future students of the Infant Education Teaching Degree in educational art installations so that they can connect with the possibilities they offer when designing proposals at the infant education stage. We work with the teaching methodology of Learning Based on Artistic Projects, which is the most appropriate for these contemporary artistic proposals. We present the experiences by applying the research perspective of visual anthropology and Arts-Based Educational Research. Analysing the responses, we can see that the pupils assimilate that the art installations enable learning that connects the cognitive with the social, the didactic with the aesthetic and poetic, characteristic of art, leading the classroom and the participants to dialogical and affective experiences.

Keywords: Art installations; Art Education; Art Project Learning; Degree in Early Childhood Education.

¹ Correspondencia: Facultad de Educación. Departamento Expresión Musical, Plástica y Corporal. Despacho 4070. C/Pedro Cerbuna, 12, 5009 Zaragoza, España.

Introducción

En el contexto del arte nos encontramos con géneros artísticos que convierten el espacio en protagonista de las experiencias: instalaciones artísticas, intervenciones en el espacio público y Land Art, tres tipos de propuestas artísticas que invitan al espectador a imbuirse y a experimentar con el espacio y no solo con los objetos que configuran este tipo de obras. También en el contexto educativo encontramos propuestas que reflexionan sobre el lugar físico en el que ocurren las experiencias formativas, como el aprendizaje a partir de “ambientes” (Trueba, 2020) y los postulados de Malaguzzi (2011), quién consideraba el espacio, junto a los docentes y las familias, como “educador”. En este sentido, el “espacio-ambiente” busca la conexión entre la arquitectura y el proyecto pedagógico en la idea de que la escuela debe ser un ámbito estético habitable que nos exige como educadores poner en juego estrategias que conecten con una concepción del aprendizaje entendida como algo que cause placer (Hoyuelos, 2013), ya no tanto por lo que se aprende, sino por dónde se aprende, en qué lugar, en qué arquitectura, en qué espacio físico, es decir, en qué ambiente: “La instalación requiere de un espacio para su constitución. El espacio es el que va a dar significado a la acción artística.” (Martínez, 2019, p.317). La instalación artística aporta un ambiente especial y ofrece una estética generada por las poéticas creadoras, donde las posibilidades discursivas y temáticas están abiertas (Muñiz, 2020), favoreciendo aprendizajes dialógicos y situados y no solo programáticos.

En este contexto presentamos una experiencia ocurrida en torno a instalaciones artísticas educativas a través del análisis de los procesos y resultados generados con alumnado del Grado de Magisterio en Educación Infantil, donde ponen en relación arte, espacio y juego. Para ello, reflexionamos el género de las instalaciones artísticas y su relación con la educación por ambientes; presentamos una selección de las instalaciones realizadas y reflexionamos los proyectos didácticos diseñados por el alumnado. Nuestro objetivo es comprender el valor que este tipo de propuestas y modelos pedagógicos propios de la educación artística aportan a la formación de las futuras maestras de infantil desde las conexiones que se establecen entre las dimensiones artísticas, cognitivas y afectivas.

La instalación como intersección de géneros artísticos

¿Qué es una instalación artística? Un género artístico, una especialización temática en la que se suelen dividir las obras de arte. La lucha contra la “peana” en escultura y el “marco” en pintura son dos de los referentes históricos que darán lugar a nuevas propuestas artísticas y experiencias estéticas, promovidas por el cansancio de los artistas de que identificasen toda escultura en relación a una peana y toda pintura como “cuadro enmarcado” (Castro, 2015; Marchán, 1996). Así se fueron desligando lo escultórico y lo pictórico de estos dos elementos abriendo la experiencia artística contemporánea a otros elementos, como el espacio, la espacialidad, el ambiente, el lugar (Ramírez, 2005). Cuando Auguste Rodin (1840-1917) sitúa su estatua *Homenaje a Honoré de Balzac* (1897)

en el suelo (Figura 1), sin colocarla en una peana como marcaba la tradición, el público no lo entendió, considerándolo un acto de mal gusto. Hoy en día, estamos acostumbrados a ver esculturas de todo tipo y en todo tipo de espacios, simulando turistas paseando, sentados en un banco, etcétera. En este sentido, Constantin Brancusi (1876-1957) creó su *Columna sin fin* (1938), concebida como una escultura-peana, donde la obra se confundía con el lugar y carecía de peana al enterrarse simbólicamente en el suelo. Esta práctica de los artistas de romper los géneros de la tradición podemos considerar que culmina con la obra *Zócalo del mundo* (1962) de Piero Manzoni (1933-1963), donde el zócalo se pone boca abajo e invertido convirtiéndose en el soporte o “peana” del Planeta Tierra, exhibiendo el mundo entero como obra de arte. Un juego tan audaz como inteligente que puso punto y final a la idea de que una escultura debería colocarse en un pedestal, tener una peana que la diferenciase o que le diese status frente a un espectador distante.

Rosalyn Krauss acuñó en los años 80 en referencia al arte de los 60 y 70 el concepto de “campo expandido” (2006) significando este cambio de paradigma: “Las categorías como la escultura y la pintura han sido amasadas, extendidas y retorcidas en una demostración extraordinaria de elasticidad, una exhibición de la manera en que un término cultural puede extenderse para incluir casi cualquier cosa” (Krauss, 1998, p. 60). Así, con gestos irreverentes, lúdicos e inteligentes, radicales y paulatinos, va originándose un nuevo género que hoy denominamos “Instalación”, donde el espectador en muchos casos se incorpora a la obra y puede transitar por ella, transformándose de algo que contempla a alguien que transita. Se generan nuevas reglas de relación arte-obra-espectador. En este sentido, cuando los niños y las niñas y los docentes trabajan en una instalación artística educativa, se poetizan y absorben principios estéticos y poéticos del arte al dialogar y actuar en torno a ellas durante los aprendizajes.

La instalación debe entenderse entonces como una intersección de géneros (Caeiro, 2017) que incorporan cualquier medio que sirva para crear una experiencia artística en un ambiente determinado y que se sitúan en un lugar específico, lo que en arte se conoce como el *site-specific*: un tipo de trabajo artístico específicamente diseñado para un lugar en particular, de lo que se desprende una interrelación única con ese espacio:

“El arte instalado articula en conjunto los componentes estructurales y los de procedimiento, tales como el ambiente en el que se crea y se experimenta, la difuminación de los límites entre el espectador y el objeto de arte, la mezcla de los medios de comunicación y tecnológicos para incluir lo performativo, etc. De esta manera, empuja el cuerpo del espectador hacia el espacio o escenario de la obra de arte. Será una obra efímera, que se muestra por un tiempo determinado. Para recordarla en el tiempo, la instalación se documenta a través de fotos y videos, fijando el trabajo realizado.” (Martínez, 2019, p. 314)

Las intervenciones en espacios naturales que incorporan el paisaje como parte integrante de la obra, suelen enmarcarse en el denominado género del Land Art. Si esta se realiza en un espacio

público abierto, estaríamos haciendo lo que se conoce como “intervención en un espacio público”, dos variables conectadas con el género de la instalación. Se ha señalado en el origen de este género o movimiento al artista Marcel Duchamp (1887-1968) por su uso de objetos cotidianos descontextualizados y resignificados como obra artística, más conocidos como *ready-mades*: un objeto sacado de un contexto original, desfuncionalizado y convertido en arte, construido para forzar al espectador a pensar (De Michelli, 1996). Un ejemplo es su obra *Rueda de bicicleta* (1913). No obstante, más que la disolución de los géneros (una pintura, una escultura, una arquitectura...), podemos entender que empiezan a formar parte de la instalación, como un elemento más. Su disolución no significa su desaparición, quedando en una especie de interrelación, de interfase, de diálogo entorno a “un ambiente” y un espacio específico. Además, numerosos artistas han seguido trabajando desde estas categorías clásicas.

Figura 1. Cuatro obras de arte que rompieron la dicotomía obra-peana abriendo el camino a la instalación. De izquierda a derecha, *Monumento a Balzac* de Rodin (Kubina, 2006), *Columna del infinito* de Brancusi (Stroe, 2011), *Rueda de bicicleta* de Duchamp (1913), *Zócalo del mundo* de Manzoni (1961).

Las instalaciones artísticas educativas como propuesta integradora en la formación infantil

Las instalaciones artísticas educativas enlazan lo propio del arte y sus lenguajes y procesos con las necesidades del contexto educativo (Álvarez-Uria, Garay y Vizcarra, 2022; Rubio y Riaño, 2019; Díaz-Obregón, 2006), permitiendo conectar con el espacio en el que se construyen de un modo poético y estético. Sus materiales de construcción son diversos y posibilitan experiencias de aprendizaje y vivencias educativas singulares al girar la instalación en torno a un tema específico que le da sentido. Otro elemento que surge en las instalaciones artísticas educativas es el juego, que debemos comprender en sentido amplio, no tanto en relación a juguetes o juegos ya creados, sino en el sentido de actividad propia de la infancia, interacciones abiertas con el espacio y los elementos que lo configuran, algunas de carácter simbólico (Ruiz y Abad, 2011, 2014). Los niños hacen instalaciones en casa o en entornos naturales: sillas que hacen simbólicamente de tren, rincones para jugar a ser personajes reales o imaginarios, crean un dragón con los cojines y mantas que encuentran, hacen actuaciones usando como micro un palo y como escenario la cama, imaginan públicos

y audiencias volcadas emocionalmente en sus actuaciones, intervenciones y expresiones. De ahí que la instalación educativa pueda ser un espacio no solo lúdico sino también simbólico:

La instalación es un espacio de interacción simbólica un lugar que permite, da acceso y sostiene el símbolo desde su configuración inicial, ya que, al igual que los artistas, los educadores son gestores de la intencionalidad, pero siendo conscientes de que su rol es proponer (el “érase una vez”) y el de los niños disponer. (Ruiz y Abad, 2016, p. 45)

Como señalaba Duchamp “el arte es un juego entre los hombres de todas las épocas” (citado por Bourriaud, 2008, p. 18). Hay que tener en cuenta que las experiencias con instalaciones educativas no son solo visuales, sino también táctiles, sonoras, corporales y performativas... en una tendencia a la multisensorialidad y multidimensionalidad (Gómez-Pintado, Zuazagoitia y Vizcarra, 2020; Bringas, 2014). Al estar configuradas por diferentes materiales y medios surgen diferentes aprendizajes con diferentes recursos, soportes, lenguajes que posibilitan un tipo de experiencias abiertas a las interacciones, a lo socioafectivo y a la cognición situada (López-Martínez y Moreno, 2019).

Método

La Investigación Educativa Basada en las Artes y la antropología visual como métodos de exploración

Al tratarse esta investigación de experiencias que documentamos fotográficamente y ser educadores artísticos, nos situamos en la Investigación Educativa Basada en las Artes (Barone y Eisner, 2006; Marín, 2011, 2020; Roldán y Marín, 2012) y la antropología visual (Salazar-Peralta, 1997). El investigador-educador artístico adquiere la condición del antropólogo (Restrepo, 2009) que comprende las situaciones vividas desde la perspectiva de quién está inmerso en lo que se experimenta (González-Cangas, 1995), al igual que ocurre con los artistas al hacer sus obras y encarar sus proyectos (Kosuth, 1991; Foster, 2001). En este sentido, como elemento de registro de las experiencias con instalaciones artísticas encontramos la fotografía, la cual posee un valor propio para los docentes como medio tanto de documentación como de indagación antropológica y etnográfica (Brisset, 1999; Wolcott, 1985; García 2013) que nos permite comprender los gustos, los valores, las motivaciones personales, las prácticas sociales que caracterizan el universo del alumnado a partir de interpretar sus creaciones (Denzin, 2017).

Desde esta posición que adquiere el docente como antropólogo visual se analizan tanto los procesos artísticos y didácticos como los resultados a partir de esta propuesta de elaboración de una instalación artística educativa por parte del alumnado de magisterio. Mientras el alumnado idea y crea las instalaciones e interacciona entre sí y con la propia instalación, la función del profesorado es tutorizar, acompañar y documentar la experiencia educativa. En este sentido, es fundamental registrar los sucesos del aula (Callejón y Yanes, 2012) con los recursos disponibles: fotografía, vídeo, notas de campo. Nos acercamos con todo ello a lo que sucede en el aula como espacio de

aprendizajes dialógicos, afectivos y sociales, reflexionando los temas y propuestas que aparecen desde la libre elección del alumnado y aplicando como estrategia la observación participante (Angrosino, 2012; Flores, Gómez y Jiménez, 1999; Díaz de Rada, 2011). Asimismo, se incorporan como evidencias la voz del alumnado en los resultados didácticos extraídos de sus memorias y las reflexiones en torno a su desempeño.

Contexto y participantes

El proyecto se lleva a cabo con un conjunto de 60 alumnas durante los cursos 2020-2011 y 2021-2022. La asignatura en la que se propone el proyecto denominado “Arte, espacio y juego”, se imparte en el segundo cuatrimestre del Grado de Magisterio en Educación Infantil. Esta asignatura denominada Educación Visual y Plástica, articula tanto aspectos teóricos como procedimentales, procurando siempre una aplicabilidad práctica a través de diversas propuestas, la mayoría en forma de proyectos. Esta propuesta implica que, por grupos de 5-6 personas, ideen, creen, materialicen una instalación artística educativa (pudiendo conectarlo también con una intervención en el espacio público o el Land Art), a través de los parámetros indicados y diseñen un Proyecto de instalación enfocado a la etapa de Educación Infantil. La experiencia tiene una duración de seis semanas con seis sesiones presenciales de dos horas cada una en las que se tutoriza grupalmente a cada grupo ayudándole a sacar el mayor partido a sus ideas y temáticas con trabajo autónomo de continuidad por parte del alumnado.

Procedimiento e instrumentos

Para aplicar lo planteado en el proyecto y alcanzar los objetivos establecidos contamos con un conjunto de métodos de innovación en la docencia artística que nos guían en la consecución de los objetivos establecidos y en su desarrollo. Dentro de los Métodos Artísticos de Enseñanza (MAE), encontramos el Método de Taller Artístico y el Aprendizaje Basado en Proyectos Artísticos (Vergara, 2015; Caeiro, 2018; Salido, 2020), que aparecen como respuesta a las necesidades de trabajar con el alumnado desde los procesos expresivos, comunicativos y creadores artísticos al tiempo que aprenden pedagogía y didáctica, a vivenciar y experimentar desde aprendizajes en los que lo poético y lo biográfico deben emerger en los trabajos y respuestas (Madrigal-Segura y Hernández-Guerra, 2021). No podemos perder de vista que las instalaciones artísticas y las actividades que se posibilitan en torno a ellas, al tratarse de un contexto de Facultades de Educación y formación para maestros y maestras, deben articular tanto lo propio del arte como de su didáctica. Por tanto, la experiencia pone en acto una metodología docente artística en la que el proyecto se idea ya desde su origen situándose en uno de los géneros artísticos que más relevancia ha tenido en el arte contemporáneo: las instalaciones, que por ello asumen la condición de ser además educativas, por tratarse de un contexto de formación de docentes que a su vez trabajarán en la formación de niños y niñas en edad infantil. En este sentido, se les permite trabajar y pensar las instalaciones en conexión con las intervenciones en espacio público y el Land Art.

El procedimiento a seguir está claramente explicado desde el inicio para que el alumnado dedique su tiempo a avanzar con objetividad en lo que se le plantea, con una explicación textual y audiovisual introductoria en el aula sobre Instalaciones, intervenciones y Land Art y sus conexiones. Además, el alumnado tiene acceso online a todos los documentos necesarios en el espacio Moodle que complementa la organización de la asignatura. Se dan unas pautas a modo de cronograma en cinco fases (Figura 2), en línea con los objetivos de aprendizaje que deben adquirir y evidenciarse en su desempeño hasta el final del proyecto.

Los objetivos didácticos de la propuesta para el grupo-aula son:

- Aplicar los conocimientos adquiridos en el tema mediante la práctica.
- Ejecutar el diseño e implementación de un proyecto artístico enlazando arte, espacio y juego.
- Escoger y aplicar materiales y recursos artísticos adecuados a lo que queramos realizar.
- Comprender e identificar las relaciones entre el arte, el juego y el espacio específico.
- Aprender a situar en la Educación Infantil el alcance y desarrollo de las instalaciones en su conexión con el juego.
- Aprender a diseñar proyectos artísticos basados en instalaciones y trabajar con las posibilidades que generan.

Descripción e instrucciones para realizar el Proyecto.

El Proyecto consta de cinco fases:

- **Primera.** Deberéis escoger entre instalación artística, intervención en el espacio público o Land Art e idear una propuesta para un espacio específico que enlace arte, juego y espacio.
- **Segunda.** Debéis diseñar un proyecto para alumnado de Educación Infantil atendiendo a los siguientes apartados:
 1. Título del proyecto: se permite lo poético
 2. Curso de Infantil
 3. Objetivos didácticos: máximo cinco. Recuerda enlazar lo didáctico y lo artístico
 4. Contenidos: relación con las Áreas de Conocimiento
 5. Referentes artísticos y espacio: incluyendo imágenes del espacio escogido, referentes artísticos (año, autor/autora, temática, género: instalación, intervención o Land Art).
 6. Metodología docente
 7. **Fases del proyecto:** Inicial, Desarrollo, Final, Evaluación. Incluyendo las acciones/actividades con su descripción. En Formato TABLA
 8. Cronograma y secuenciación: en formato TABLA
 9. Recursos y materiales
 10. Evaluación: al menos diseño de una RÚBRICA con ítems acordes a las fases del proyecto
- **Tercera.** Materialización del proyecto diseñado (en la medida de lo posible) y documentación fotográfica y audiovisual para la memoria.
- **Cuarta.** Entrega en Moodle de una Memoria del Proyecto que incluya dos partes:
 - a) el diseño didáctico con todos sus apartados
 - b) anexo con la documentación visual, audiovisual, gráfica... de su desarrollo e implementación
- **Quinta.** Presentación y exposición del proyecto en grupo en el aula.

Figura 2. Ficha con las fases de elaboración de los proyectos. Fuente: original del autor.

Para favorecer la diversidad en las respuestas, se les indica que los materiales, recursos, medios, técnicas son libres. Cada tipo de propuesta (instalación, intervención o Land Art) implicará el uso de unos u otros. Asimismo, el tema alrededor del que gire el proyecto también llevará a unos u otros materiales, recursos, medios. Finalmente, en conexión con los objetivos didácticos marcados se establecen ítems de evaluación de su desempeño que conocen de antemano para guiarse:

- Implicación del grupo en el proyecto y cohesión poética (esto se visualizará en el interés y riqueza de lo proyectado).
- Coherencia entre el proyecto diseñado y la edad a la que se dirige de Educación Infantil.
- Riqueza de los materiales de documentación del proyecto incluidos en la memoria.
- Conocimiento del género escogido para el proyecto: instalación artística, intervención en el espacio público o Land Art.
- Conexiones didácticas entre el espacio específico, el arte y el juego.
- Relación entre los apartados del proyecto: objetivos, contenidos, actividades, evaluación...
- Exposición grupal y comunicación con los compañeros y el docente.

Resultados

Resultados de las instalaciones artísticas educativas y de los proyectos didácticos

Presentamos una selección de trabajos (Figuras 3 a 12) a través del material fotográfico realizado en diferentes momentos del proceso de creación de las instalaciones artísticas educativas, y gracias a los cuales podemos seguir a cada grupo y cada proyecto a lo largo de su materialización. En cuanto a los proyectos didácticos que debían diseñar centrados en la relación arte, espacio y juego y en conexión con sus instalaciones artísticas educativas, presentamos algunos fragmentos extraídos de los diseños de los proyectos elaborados por las alumnas que identifican lo que asimilan y conciben, incorporando su voz y relato como evidencias de su aprendizaje y desempeño.

- Instalación 1. *Sentimos las olas* (Figura 3). Como indican las alumnas, este proyecto “consiste en la creación de una instalación artística, que simula el fondo del mar, situada en el aula de psicomotricidad, la cual se caracteriza por su amplitud y escasez de mobiliario. Así, el espacio se convertirá en el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo facilitador de ello (...). A su vez, este buscará la conexión con el arte y el juego, ambos elementos fundamentales para un desarrollo integral y armónico de los niños. De esta manera, los alumnos podrán introducirse en un mundo imaginario, que les resulte fantástico e impredecible y despierte en ellos la capacidad de soñar y crear”. En cuanto a la evaluación, las alumnas indican que “se utilizará como principal instrumento la observación directa y sistemática, a partir de la cual se recogerán las conductas y los aprendizajes adquiridos por los niños y, así se podrán apreciar sus percepciones y opiniones hacia las propias actividades, es decir, si les han gustado, si no o si les han parecido divertidas, entre otras cosas, y

la labor del docente, para valorar aspectos como si han hecho adecuadamente de guías o si se han implicado o no”.

Figura 3. Instalación artística educativa Sentimos las olas. Proyecto creado por B. A. L., B.A. L., M. D. M., P.E. J., C. G. M., con un referente artístico “Arrecife de plástico” (Uribe, 2019). Fuente: original del autor.

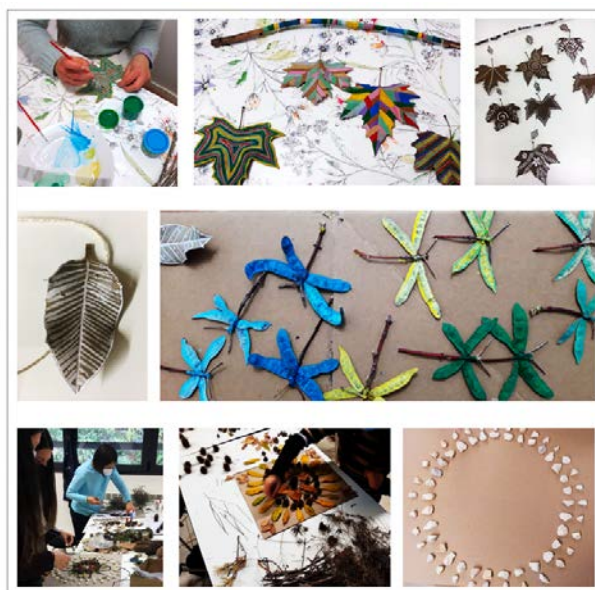

Figura 4. Instalación artística educativa Creando arte en otoño, diferentes momentos del proceso y detalles. Proyecto creado por I. C. A., A. C. V., S. G. K. Y L. J. Fuente: original del autor.

Figura 5. Instalación artística educativa Creando arte en otoño, diferentes momentos del proceso y detalles. Proyecto creado por I. C. A., A. C. V., S. G. K. Y L. J. Fuente: original del autor.

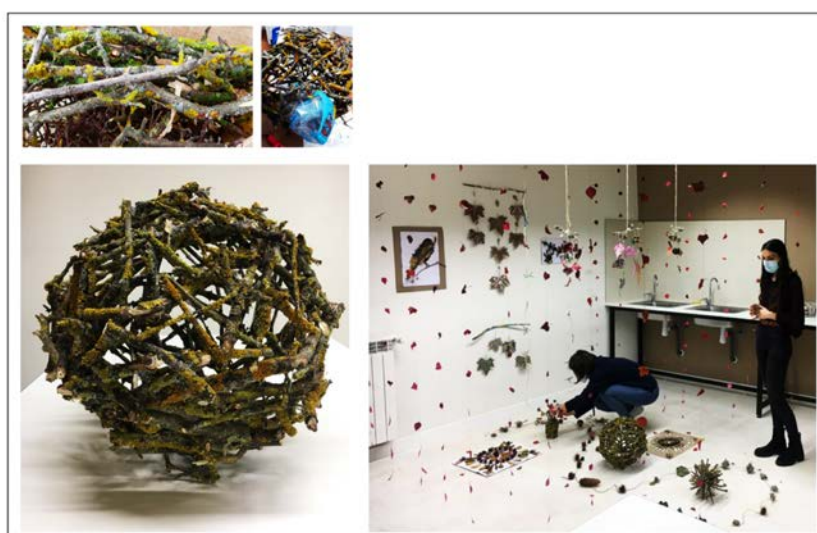

Figura 6. Instalación artística educativa Creando arte en otoño, detalles y montaje final. Proyecto creado por I. C. A., A. C. V., S. G. K. Y L. J. Fuente: original del autor.

- Instalación 2. *Creando arte en otoño* (Figuras 4, 5 y 6). Como indican las alumnas, “Este proyecto consiste en la creación de una instalación artística, que es un tipo de arte contemporáneo (...). Va a llevarse a cabo por los alumnos de tercer ciclo de Educación Infantil y se utilizarán las paredes, el suelo, el techo e instalaciones que veamos necesarias de la clase. Será un aula específica, utilizada solo para la creación de la instalación, dado que allí es donde se va a guardar todo el material y las obras en proceso de una sesión a otra”. En relación, a los medios indican que: “Se necesitarán objetos y materiales diversos, la mayoría de ellos recursos naturales. Estos llenarán paulatinamente el aula, según vayan realizando

las distintas actividades planteadas. Las creaciones en general serán de dos tipos, por un lado, los figurativos, que buscan representar elementos reales como los insectos, animales, etcétera, y por el otro lado simbólicos, como por ejemplo los mandalas. Los alumnos podrán moverse alrededor de las obras una vez realizadas.” En relación a la evaluación, las alumnas diferencian varias dimensiones: “En relación con la educación sostenible: ¿Crees que es bueno tirar basura en los suelos?, ¿Reciclas en casa? ¿Crees que reciclar ayuda a mejorar el medio ambiente? ¿Piensas que es importante conocer más aspectos sobre el cuidado de los animales, plantas, suelos y agua? Realizando esta instalación, hemos cogido material sin dañar el medio ambiente, ¿te gustan este tipo de actividades? ¿Podemos hacer juegos y objetos a través de material reciclado? ¿Podemos hacer algo en nuestro día a día para ayudar al medio ambiente?”.

Figura 7. Instalación artística educativa ¡Música maestra! Proyecto creado por P. A. L., P.G. A., C. G. V. y R. H. B. Fuente: original del autor.

- Instalación 3. *¡Música maestra!* (Figura 7). En este proyecto el alumnado indica los siguientes objetivos didácticos diferenciando unos para la maestra y otros para el alumnado: “1.

Tomar conciencia de la importancia del espacio como recurso educativo; 2. Aprender a utilizar y sacar provecho adecuado a los espacios y recursos; 3. Conocer el entorno y espacio físico que nos rodea; 4. Conocer la importancia que supone la música y sus elementos en el desarrollo de las habilidades motrices, y viceversa; 5. Aprender a crear espacios de arte y juego”; y para el alumnado: “1. Desarrollar las capacidades expresivas espontáneas y naturales; 2. Fomentar el gusto por el espacio de arte y juego; 3. Potenciar la creación de materiales a través de material reciclado; 4. Impulsar la observación y la participación activa del alumnado.”

- Instalación 4. *Lo absurdo, irracional y espontáneo* (Figura 8). Como indican las alumnas, “Para este proyecto hemos decidido idear y diseñar una instalación artística, este término surge en el siglo XX junto con la nueva concepción del arte que desarrollaran las nuevas vanguardias (...) como dicen Rubio y Riaño (2019) el arte de la instalación artística podría definirse como un ‘tipo de arte contemporáneo en el cual el artista utiliza, como parte de la composición, el propio medio como paredes, suelo, luces e instalaciones además de objetos diversos’. Además de ser las instalaciones un espacio en el que se da la oportunidad de unir lo estético con la pedagogía, es decir, con la escuela, también nos permite trabajar de manera globalizada las áreas del conocimiento. En este espacio también está totalmente integrado el juego, ya que en toda expresión artística se dan aspectos lúdicos e intelectuales. Como ya se ha nombrado, queremos plantear una experiencia estética y creativa de la instalación a partir del juego, que es una acción básica e innata del niño (...) En nuestra instalación artística nos hemos dejado influenciar por la idea de alguna de las vanguardias que ayudaron a crear el nuevo concepto de lo artístico, en concreto nos hemos inspirado en el Dadaísmo y en el Surrealismo.” En relación a la evaluación indican los siguientes ítems: “Participa de forma activa en la actividad; Muestra interés por conocer el dadaísmo; Respeta las ideas y creaciones de otros compañeros y compañeras; Elabora objetos artísticos; Valora las creaciones artísticas; Se deja llevar por la creatividad y la imaginación.”
- Instalación 5. *Color, luz y letras* (Figuras 9 y 10). Como indican las alumnas, “Este proyecto ha sido creado como respuesta para trabajar y modificar un espacio público (ya que tienen acceso a ella toda la etapa de educación infantil). En este caso se detectó la necesidad de acondicionar una sala de lectura que tiene el centro para favorecer y animar a los alumnos/as a conocerla y usarla y vimos una oportunidad no solo de hacer partícipes a los alumnos de 5 años en la creación de ese nuevo espacio, sino también la posibilidad de trabajar diferentes aspectos educativos en el proceso. Para ello, decidimos en este proyecto trabajar con la luz y el color ya que consideramos que podríamos establecer una relación entre el uso de la luz y la aparición de los colores y su mezcla.” En relación a la evaluación indican: “Reconocer los colores con los que se trabajan; Descubrir y reconocer la aparición de un color nuevo al superponer dos; Valorar la luz como elemento esencial para percibir los colores; Expresar, principalmente de forma verbal, aquello sobre lo que están experimentando en cualquiera

de las fases del proyecto; Disfrutar de la experiencia participando y manipulando los diferentes recursos de la intervención en el espacio público."

Figura 8. Instalación artística educativa Lo absurdo, irracional y espontáneo. Proyecto creado por M. A. A., L. D. A., P. G. A. y I. L. M., con dos referentes artísticos de Duchamp, "Fuente" (1917) y "Rueda de Bicicleta" (1913). Fuente: original del autor.

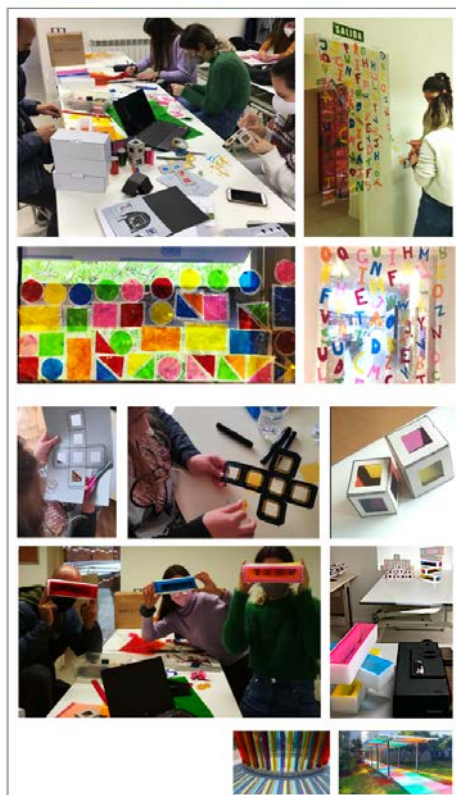

Figura 9. Instalación artística educativa Color, luz y letras, diferentes momentos del proceso y detalles. Proyecto creado por A. B. M., E. G. L., M. G. C. y E. C. S. Fuente: original del autor.

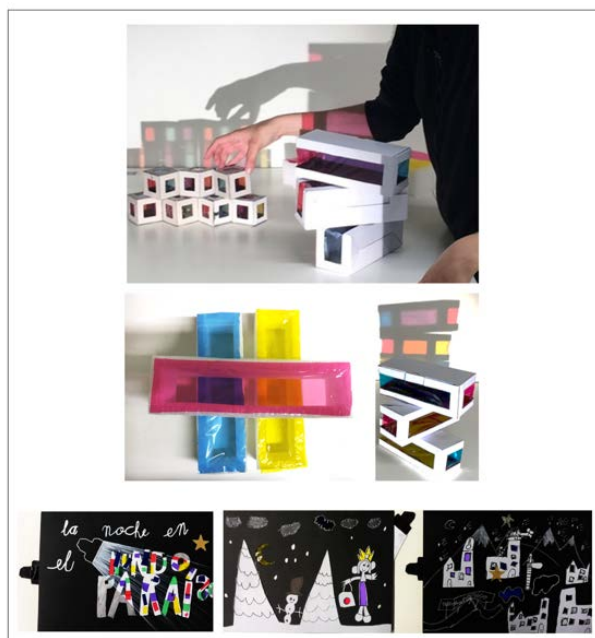

Figura 10. Instalación artística educativa Color, luz y letras, diferentes momentos del proceso y detalles. Proyecto creado por A. B. M., E. G. L., M. G. C. y E. C. S., con dos referentes artísticos, "The Colors Above Our Heads Are Under Our Feet" (Buren, 2018) y "Environnement de transchromie circulaire" (Cruz-Diez, 1965-2017). Fuente: original del autor.

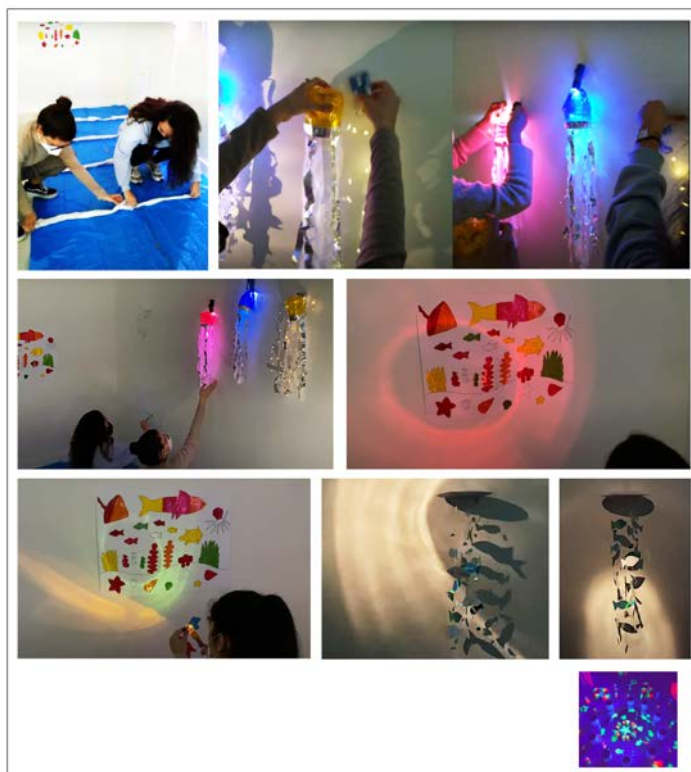

Figura 11. Instalación artística educativa Bajo el mar, diferentes momentos del proceso y detalles. Proyecto creado por M. B., A. B., C. C. y L. J., con un referente de instalación "¡Ambientes de aprendizaje con luz negra: el mar!" (Los mundos de Sonia, 2021). Fuente: original del autor.

Figura 12. Instalación artística educativa Bajo el mar, diferentes momentos del proceso y detalles. Proyecto creado por M. B., A. B., C. C. y L. J. Fuente: original del autor.

- Instalación 6. *Bajo el mar* (Figura 11 y 12). Como indican las alumnas en relación con su instalación artística, “está ambientada en el fondo marino, tratando sus especies, colores y la contaminación por plásticos. El espacio creado de arte y juego está pensado para realizar con el alumnado de 2º de Educación Infantil, aunque se puede adaptar a todos los cursos de Educación Infantil ya que, aunque hay actividades más guiadas, se premia la exploración y dejar fluir la imaginación y creatividad.” En relación con los objetivos didácticos indican: “Conocer la diversidad y tonalidad del fondo marino a través del suelo forrado y la decoración con animales; Desarrollar actitudes de respeto hacia el medioambiente a través de la creación plástica empleando materiales reciclados; Explorar con las luces de los colores primarios; Explorar la refracción de la luz y las sombras; Crear dibujos y materiales con distintos recursos y métodos.” En relación con la evaluación, indican una serie de preguntas para el alumnado: “¿Os ha gustado? ¿Qué os ha gustado más y qué menos? ¿Qué cambiaríais? ¿Qué habéis aprendido? ¿Cómo os habéis sentido? ¿Qué os gustaría hacer en este espacio?” Y concluyen con la siguiente reflexión: “Al conocer las ideas y experiencias que ha sentido el alumnado en este espacio, podremos darle otras utilidades como un espacio de lectura, un espacio para calmarnos o para expresar emociones e ideas.”

Discusión y conclusiones

Articulando cognición, afectos y sociabilidad desde la creación de instalaciones en el aula de infantil

Una pedagogía fundamentada en lo artístico implica aplicar un modelo dialógico durante el proceso de enseñanza-aprendizaje (Burbules, 1999; Freire y Passetti, 2018), diálogo que se basa en la afectividad que el alumnado de infantil establece con su maestra o maestro y que convierte cualquier aprendizaje de carácter cognitivo en algo necesariamente afectado emocional y sensiblemente. Las propuestas contemporáneas como son las instalaciones artísticas activan ese modelo dialógico y ponen en juego la pedagogía relacional (Mascarell, 2014; Quintana y Cisternas, 2018) y la cognición situada (Baquero, 2002; Díaz, 2003) desde las interacciones socioafectivas que ocurren durante las experiencias de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, la construcción de una instalación artística educativa implica poner en relación dimensiones cognitivas, afectivas a través de propuestas de creación o cocreación en las que los participantes están implicados en una experiencia que es al mismo tiempo artística y educativa (Maquillón, Izquierdo et al., 2018).

Asimismo, las instalaciones permiten incorporar desde esta pedagogía relacional el elemento socializador durante su materialización y en las experiencias que pueden ocurrir en torno a ellas como espacio ambiental propiciador de diversas dinámicas en relación tanto a los procesos de enseñanza como de aprendizaje (Ruiz y Abad, 2016; Martínez, 2019).

Analizando los resultados tanto visuales como textuales y didácticos, podemos establecer diferentes principios que suceden al proponer al alumnado del Grado de Magisterio en Educación Infantil este tipo de proyectos. Aplicando el enfoque de la antropología visual analizando las respuestas dadas sobre lo que aportan a su formación los Métodos Artísticos de Enseñanza y en especial el Aprendizaje Basado en Proyectos Artísticos, lo primero que podemos identificar viendo las imágenes y analizando los proyectos didácticos, es que se desvela con claridad tanto su comprensión de lo que significa trabajar con instalaciones artísticas en relación a su propia formación, como el sentido que adquieren este tipo de proyectos a la hora de trabajar con el alumnado de infantil. Una de las evidencias de lo primero es la implicación de cada grupo desde el inicio del proyecto demostrando un gran entusiasmo por lo que se les propone, ya que de inmediato empiezan a pensar un tema, materiales y convierten el aula en un taller de trabajo; otra evidencia es la procura de los mejores resultados en aquello que se han propuesto llevar a cabo para sacar todo el partido a su propuesta y a la temática escogida, ideando en sus diseños didácticos diversas actividades enlazadas en torno al espacio de su instalación, algo que saben solo lograrán por la implicación cognitiva, afectiva y social de cada participante del grupo con su proyecto. Como evidencias de conexión con la etapa de infantil están las actividades y secuencias de aprendizaje que piensan y describen en torno a la instalación, en las que se procura una progresión de las experiencias para conectar cognitiva y afectivamente a los niños y las niñas desde sus instalaciones. Asimismo, cuidan la dimensión estética y el ambiente para que sea lo más afectivo y poético para los niños y las niñas y les seduzca a experimentar (Abad, 2011).

A través de lo que cada grupo ha ido proponiendo, ideando y desarrollando han surgido tres modos de encarar un proyecto de instalación artística educativa:

- Los propios docentes idean, crean y construyen toda la instalación y sobre ella plantean diferentes experiencias a sus discentes.
- Los discentes junto con el docente crean desde cero la instalación siendo protagonistas y partícipes de todo lo que sucede en su materialización siendo el principal objetivo el crear esa instalación.
- Los discentes y el docente desde el inicio juntos idean y construyen la instalación y una vez terminada experimentan: no sólo se imagina y crea una instalación, sino que una vez construida continúan las experiencias y aprendizajes en torno a ella y sobre ella y con ella.

Las tres posibilidades tienen sentido, dependiendo del alcance y recorrido que quiera dársele a la instalación y si se desea que sea una obra efímera o permanente que periódicamente se utilice con diferentes grupos o para distintas actividades que puedan ocurrir en ese espacio específico. En cualquier caso, las experiencias que ocurran deben ser significativas para los niños y las niñas, permitir relacionar y evocar encuentros que tengan valor en su formación integral y para las edades que les son propias en cada etapa (Rodríguez, 2017). No obstante, la elección entre cada una de

las tres opciones determinará las experiencias que vivirán los discentes, amplificando o reduciendo la componente lúdica y el juego a favor de la componente artística y poética o dando mayor protagonismo al docente, al alumnado o a ambos.

En cuanto al valor de estas conexiones que el alumnado realiza entre arte, espacio y juego, tanto en la construcción de sus instalaciones como el diseño de los proyectos didácticos relacionados con las edades escolares de la etapa infantil, es consciente de que los niños y las niñas todavía están accediendo y desarrollando la lectoescritura, la socio-afectividad, que tienen limitaciones de psicomotricidad fina y gruesa, etcétera, y que introducir y trabajar con instalaciones artísticas educativas puede contribuir al enriquecimiento y formación integral de los niños y las niñas ya que pueden diseñar y trabajar tanto con actividades de psicomotricidad fina como de dibujar, pintar, modelar, etcétera, o psicomotricidad gruesa, con acciones más gestuales y corporales generadas en torno al espacio de la instalación.

Cuando se trabaja con instalaciones artísticas educativas (o intervenciones en el espacio público o Land Art), gran parte de las experiencias ocurrirán en relación con la propia instalación y a ese espacio en el que se construye y sitúa (Soto y Ferriz, 2014). El arte instalado conecta cognitiva y afectivamente con los niños y las niñas, porque es un espacio que les invita a jugar y experimentar. Para ellos el arte es la oportunidad de tener vivencias, la posibilidad de tener una experiencia única y singular aprendiendo y jugando. No obstante, este tipo de propuestas y experiencias artísticas deben ir en sincronía con las edades infantiles a las que se dirigen. Esta es la mayor complejidad a la que se enfrentan las futuras maestras de educación infantil, al ser unas edades en continuo cambio cognitivo, emocional, social, motriz y expresivo.

Referencias

- Abad, J. (2011). *Experiencia estética y arte de participación: juego, símbolo y celebración*. OEI. <https://www.oei.es/historico/artistica/articulos01.htm>
- Álvarez-Uria, A., Garay, B., y Vizcarra, M. T. (2022). Las instalaciones artísticas en educación infantil: Experiencias lúdicas y performativas. *Arte, Individuo y Sociedad*, 34(3), 891–910. <https://doi.org/10.5209/aris.76087>
- Angrosino, M. (2012). *Etnografía y observación participante en Investigación Cualitativa*. Madrid: Morata.
- Baquero, R. (2002). Del experimento escolar a la experiencia educativa. La transmisión educativa desde una perspectiva psicológica situacional. *Perfiles Educativos*, 24 (97–98), 57–75.
- Barone, T. y Eisner, E. (2006). Investigación Educativa Basada en las Artes. En J. Green, C. Grego y P. Belmore (Eds.), *Manual de métodos complementarios en la investigación educativa* (pp. 95-109). Washington: AERA.

- Bourriaud, N. (2008). *Estética relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- Bringas, M. (2014). *El arte de la instalación en educación Infantil* [Trabajo Fin de Grado]. Universidad de Cantabria, Santander.
- Brisset Martín, D. E. (1999). Acerca de la fotografía etnográfica. *Gazeta de Antropología*, 15, 9–21. <http://dx.doi.org/10.30827/Digibug.7534>
- Burbules, N. (1999). *El dialogo en la enseñanza. Teoría y práctica*. Madrid: Amorrortu.
- Buren, D. (2018, artista). *The Colors Above Our Heads Are Under Our Feet* [Instalación artística], The Baker Museum, Naples (Florida), États-Unis.
- Caeiro Rodríguez, M. (2017). *Los géneros del arte hoy: del bodegón a la instalación. En Descubrir el Arte. Formación en Artes Plásticas y Visuales para maestros de Primaria*. Logroño: UNIR Editorial.
- Caeiro-Rodríguez, M. (2018). Aprendizaje Basado en la Creación y Educación Artística: proyectos de aula entre la metacognición y la metaemoción. *Arte, Individuo y Sociedad*, 30(1), 159–177. <https://doi.org/10.5209/ARIS.57043>
- Callejón, M. D. y Yanes, V. (2012). Creación de entornos de aprendizaje en infantil: experiencia estética y juego. *Escuela Abierta*, 15, 145–161. <https://ea.ceuandalucia.es/index.php/EA/issue/view/EA15>
- Castro, X. A. (2015). La pintura hoy. El mercado y el mundo real. En M. L. Sobrino Manzanares y A. Fernández Fariña (Eds.), *Arte+Pintura* (pp. 19-30). Santiago de Compostela: Consejo de la Cultura Gallega.
- Cruz-Díez, C. (1965-2017, artista). *Environnement de Transchromie Circulaire* [Instalación artística], Steel and glass, Paris.
- De Michelli, M. (1996). *Las vanguardias del siglo XX*. Madrid: Alianza Forma.
- Denzin, N. K. (2017). Autoetnografía Interpretativa. *Investigación Cualitativa*, 2(1), 81–90. <http://dx.doi.org/10.23935/2016/01036>
- Díaz Barriga, F. (2003). Cognición situada y estrategias para el aprendizaje significativo. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 5(2). <http://redie.ens.uabc.mx/vol5no2/contenido-arceo.html>
- Díaz de Rada, A. (2011). *El taller del etnógrafo. Materiales y herramientas de investigación en Etnografía*. Madrid: UNED.
- Díaz-Obregón Cruzado, R. (2006). *Arte contemporáneo y educación artística: los valores potencialmente educativos de la instalación* [Tesis doctoral]. Universidad Complutense de Madrid, Madrid. <http://biblioteca.ucm.es/tesis/bba/ucm-t26912.pdf>

- Duchamp, M. (1913, artista). *Rueda de bicicleta* [Escultura], 129.5 x 63.5 x 41.9 cm, MOMA, Nueva York, Estados Unidos.
- Flores, J. G., Gómez, G. R., y Jiménez, E. G. (1999). *Metodología de la investigación cualitativa*. Archidona: Aljibe.
- Foster, H. (2001). El Artista como etnógrafo. En H. Foster (Ed.), *El Retorno de lo Real. La vanguardia a finales de siglo* (pp. 175–208). Madrid: Akal.
- Freire, P. y Passetti, E. (2018). *La voz del maestro: conversaciones acerca de vivir, enseñar y transformar el mundo*. Madrid: Siglo XXI editores.
- García Gil, M. E. (2013). El uso de la imagen como herramienta de investigación. *Campos en Ciencias Sociales*, 1(2), 363–372. <https://doi.org/10.15332/s2339-3688.2013.0002.07>
- Gómez-Pintado, A., Zuazagoitia, A. & Vizcarra, M.T. (2020). La instalación como herramienta metodológica en educación infantil: un estudio de caso. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 22(e23), 1–13. <https://doi.org/10.24320/redie.2020.22.e23.2678>
- González Cangas, Y. (1995). Nuevas Prácticas Etnográficas: el Surgimiento de la Antropología Poética. *II Congreso Chileno de Antropología*. Colegio de Antropólogos de Chile A. G, Valdivia.
- Hoyuelos, A. (2013). *La estética en el pensamiento y obra pedagógica de Loris Malaguzzi*. Barcelona: Octaedro.
- Kosuth, J. (1991). The artist as anthropologist. En G. Guercio y J. F. Lyotard (Eds.), *Art after Philosophy and After* (pp. 1966–1990). Cambridge: Collected Writings The MIT Press.
- Krauss, R. (1998). La escultura en el campo expandido. En H. Foster (Ed.), *La posmodernidad* (pp. 59–74). Barcelona: Editorial Kairós.
- Krauss, R. (2006). *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*, Madrid: Alianza.
- Kubina, J. (2006). *Monumento a Balzac de Auguste Rodin*, 1898, bronce, 270 x 120 x 128 cm, Jardin du Musée Rodin, VII° arrondissement, Paris, France.
- López-Martínez, M. D. y Moreno, L. (2019). La instalación artística como propuesta didáctica para fomentar el desarrollo social en educación infantil. En M.D. López, E.C. Mesas y E. Santos (coord.). *Interacciones artísticas en espacios educativos y comunitarios* (pp.241–266). Valencia: Nau Llibres.
- Los Mundos de Sonia (2021). *Ambientes de aprendizaje con luz negra: el mar* [Vídeo de YouTube]. <https://www.youtube.com/watch?v=iY87c7Wewds&t=17s>
- Madrigal-Segura, R. y Hernández-Guerra, D. (2021). La subjetividad en el proceso de investigación en educación artística. *Revista REFDC*, 4(11), 43–59.

- Malaguzzi, L. (2011). *La educación infantil en Reggio Emilia*. Barcelona: Octaedro.
- Manzoni, P. (1961, artista). *Zócalo del mundo* [Escultura], 82 x 90 x 100 cm, Herning, Dinamarca.
- Marchán, S. (1998). *Del arte objetual al arte de concepto*. Madrid: Akal.
- Marín Viadel, R. (2011). Las investigaciones en educación artística y las metodologías artísticas de investigación en educación: temas, tendencias y miradas, *Educação*, 34(3), 271–285.
- Marín Viadel, R. (2020). ¿Cómo se escribe el pie de imagen en Investigación basada en Artes Visuales? En R. Marín Viadel, J. Roldán y M. Caeiro Rodríguez (eds.), *Aprendiendo a enseñar artes visuales. Un enfoque a/r/tográfico* (pp. 220–229). Valencia: Editorial Tirant Humanidades.
- Martínez Cano, S. (2019). Instalaciones artísticas como metodología de aprendizaje en futuros docentes. En J. C. Torre Puente (coord.), *Tendencias y retos en la formación inicial de docentes* (pp. 313–326). Madrid: Universidad Pontificia de Comillas. <http://hdl.handle.net/11531/36790>
- Mascarel Pérez, E. (2014). *Pedagogía relacional. Bases teóricas y metodológicas para una educación inclusiva* [Tesis doctoral]. Universidad de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.11598.10560>
- Muñiz de La Arena, A. (2020). Capítulo XI. La experiencia estética a través de la obra de arte contemporánea. En M. Caeiro Rodríguez (Coord.), *La Educación Estética en la Infancia. Aprendiendo a Vivir en la Ciudad de las Estrellas. Guía para docentes y familias* (pp. 227–258). Logroño: UNIR editorial.
- Quintana Forms, J. y Cisternas Chávez, A. (2014). *Educación relacional. Diez claves para una pedagogía del reconocimiento*. Madrid: Fundación Santa María-Ediciones SM
- Ramírez, J. A. (2005). *Historia del Arte. El mundo contemporáneo*. Madrid: Alianza.
- Restrepo Gómez, B. (2009). Investigación de aula: Formas y Actores. *Revista Educación y Pedagogía*, 21(53), 103–112.
- Roldán Ramírez, J. y Marín Viadel, R. (2012). Metodologías artísticas de investigación en educación. Archidona: Aljibe.
- Rolling, J. H. (2017). Arts-Based Research in Education. En P. Leavy, (ed.) *Handbook of Arts-Based Research* (pp. 493-510). New York: Guilford.
- Rubio, L y Riaño, M.E. (2019). Arte y Educación: Instalaciones en el aula de Infantil. *Revista d'Innovació Docent Universit ria*, 11, 55–64. <http://dx.doi.org/10.1344/RIDU2019.11.5>
- Ruiz de Velasco, A., Abad, J. (2011). *El juego simbólico*. Barcelona: Graó.

- Ruiz de Velasco, A., y Abad, J. (2014). Contextos de simbolización y juego. La propuesta de las instalaciones. *Revista Aula de Infantil*, 77, 11–28.
- Ruiz de Velasco, A., Abad, J. (2016). Lugares de juego y encuentro para la infancia. *Revista Iberoamericana de Educación*, 71, 37–62.
- Salazar-Peralta, A. M. (coord.) (1997). *Antropología Visual*. México, D.F.: UNAM-Instituto de Investigaciones Antropológicas.
- Salido López, P. (2020). Metodologías activas en la formación inicial de docentes: Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y educación artística. *Profesorado, Revista De Currículum y Formación Del Profesorado*, 24(2), 120–143. <https://doi.org/10.30827/profesorado.v24i2.13656>
- Soto, P.M. y Ferriz, R. (2014). Inclusión del arte contemporáneo en el aula de educación infantil. Los viajes de Julio Verne a través de la instalación artística. *Arte y movimiento*, 11, 25–40.
- Stroe, A. (2011). *Columna del infinito* [Escultura], Constantin Bracusi, Parque de Târgu Jiu, Rumania.
- Trueba Mrcano, B. (2020). *Espacios en armonía. Propuestas de actuación en ambientes para la infancia*. Barcelona: Octaedro.
- Uribe, F. (2019, artista). *Arrecife de plástico* [Instalación artística], 58º Bienal de Venecia, Gran Canal Venecia.
- Vergara, J.J. (2015). *Aprendo porque quiero. El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), paso a paso*. Madrid: SM.
- Wolcott, Harry F. (1985). Sobre la intención etnográfica. En H. Velasco (y otros), *Lecturas de antropología para educadores. El ámbito de la antropología de la educación y de la etnografía escolar* (pp. 127–144). Madrid: Trotta.

Para citar este artículo: Caeiro Rodríguez, M. (2022). Instalaciones artísticas educativas: experiencias con futuras maestras de educación infantil en torno a prácticas artísticas contemporáneas. *Observar*, 16, 45–66.