

TRABAJO FIN DE MÁSTER – MODALIDAD B

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Pedagogías disruptivas. Estrategias y tácticas para la intermediación de la producción cultural contemporánea.

TÍTULO

Una propuesta didáctica para Educación Plástica y Visual.
Reflexionando sobre la identidad a través
del arte contemporáneo.

2013-2014

AUTORA

Marta Ballester Navarro

DIRECTORA

Neus Lozano Sanfélix

Facultad de
Ciencias Sociales
y Humanas - Teruel
Universidad Zaragoza

Universidad
Zaragoza

“Buscamos una sociedad donde el artista no sea una clase especial de persona, sino donde cada persona sea una clase especial de artista.”

Sir Aurobindo

ÍNDICE

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Introducción y contextualización.....	1
Necesidades detectadas.....	1
Metodología y plan de trabajo.....	2
Descripción y objetivos del proyecto.....	4

MARCO TEÓRICO: ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL

Marco legal.....	5
Adolescencia e identidad.....	6
¿Por qué utilizar el arte contemporáneo en Educación Plástica y Visual?	8
La educación integral del alumnado y las posibilidades que ofrece el arte contemporáneo.....	10
Referentes.....	11
<i>Transversalia.net</i>	11
<i>Art21</i>	12
<i>Room 13</i>	13
<i>Propuestas educativas recogidas en "El arte contemporáneo en la educación artística"</i>	14

DISEÑO METODOLÓGICO

Metodología desarrollada.....	15
Material didáctico elaborado.....	17
1- <i>La fotografía y nuestro roles sociales</i>	17
2- <i>Nuestro reflejo en el autorretrato</i>	23
3- <i>Érase una vez YO</i>	28
Propuesta de evaluación del proyecto.....	32

ANÁLISIS DE DATOS, RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE LA PUESTA EN PRÁCTICA EN EL AULA....

CONCLUSIONES, CONSECUENCIAS E IMPLICACIONES DEL TRABAJO

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.....

ANEXO: BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA.....

ANEXO: MODELO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DIDÁCTICAS.....

ANEXO: CONTENIDOS GENERALES.....

ANEXO: SELECCIÓN DE RESULTADO DE LOS ALUMNOS.....

Planteamiento del problema

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

Este trabajo se presenta como Trabajo de Fin de Máster del Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas (Universidad de Zaragoza), en la especialidad de Dibujo y Artes Plásticas en el curso académico 2013-2014. Se plantea dentro de la propuesta de iniciación a la investigación e innovación educativa (Modalidad B): Pedagogías disruptivas. Estrategias y tácticas para la intermediación de la producción cultural contemporánea, que ha sido tutorizado por la profesora Neus Lozano Sanfélix.

Esta línea de investigación acoge propuestas innovadoras dirigidas a la reflexión, consolidación y creación de estrategias, que tengan como objetivo, la mejora del diseño curricular de las asignaturas de dibujo y artes plásticas, así como la mejora de las metodologías y recursos asociados a la intermediación de las prácticas artísticas contemporáneas. Este trabajo se sitúa en esta línea de actuación centrándose principalmente en la introducción del arte contemporáneo en el aula como contenido curricular y reforzando la idea de creatividad como competencia básica del alumnado.

Así mismo, este proyecto también pretende introducir un cambio metodológico en el aula que permita trabajar la autonomía del alumnado así como su capacidad de reflexión y crítica. Creando unos espacios de reflexión en torno al arte contemporáneo y a la adquisición de la identidad que favorezca el desarrollo integral de los alumnos.

NECESIDADES DETECTADAS

Este proyecto de investigación e innovación se centra en la asignatura de Educación Plástica y Visual de 2º de ESO. Etapa escolar en la cual este Máster en Formación del Profesorado te habilita para impartir docencia y de cuya especialidad se encuentra directamente relacionado.

A raíz de la asignatura Practicum I del Máster se detecta que en la materia de Educación Plástica y Visual apenas se utilizan a artistas actuales como referentes artísticos. A través del análisis de las prácticas realizadas en el IES Vega del Turia, se observa una falta de motivación e interés por parte de los alumnos en la asignatura de Educación Plástica y Visual. Los alumnos no entienden la importancia de los contenidos explicados y su aplicación, escudándose en la creencia del “no dibujar bien”. Por otro lado, revisando los contenidos de la asignatura se detecta una falta de referentes artísticos actuales de forma que el arte se sitúa como algo del pasado y distante en el tiempo y no como una forma de expresión actual.

Por otro lado, los alumnos de este nivel académico se encuentran en una edad de cambios tanto a nivel físico como intelectual, se producen cambios en su apariencia, comportamiento

y actitudes. Los alumnos necesitan, no sólo adquirir conocimientos académicos, sino también adquirir habilidades y destrezas que les permitan desarrollarse íntegramente. Los alumnos de 2º de ESO (13- 14 años) se encuentran en una edad donde están descubriéndose y creando su propia identidad. El arte contemporáneo se puede utilizar como herramienta para trabajar el desarrollo personal. Los artistas contemporáneos trabajan con una temática actual lo que provoca que resulten cercanos a los alumnos. De esta forma, los alumnos encuentran unos referentes donde verse reflejados y por lo tanto les sirven de apoyo para generar interés y curiosidad por diversos temas. También resultan útiles para comprender que hay otras personas que tienen intereses similares a los suyos y analizar su forma de expresarse.

Otra razón por la cual este trabajo está orientado hacia 2º de ESO de Educación Plástica y Visual es que en este curso la asignatura es obligatoria¹. Considero que la temática que se va a trabajar forma parte de una educación artística y cultural básica para cualquier persona. Del mismo modo, creo que ningún alumno debería quedar excluido de una educación que favorezca su propio desarrollo personal.

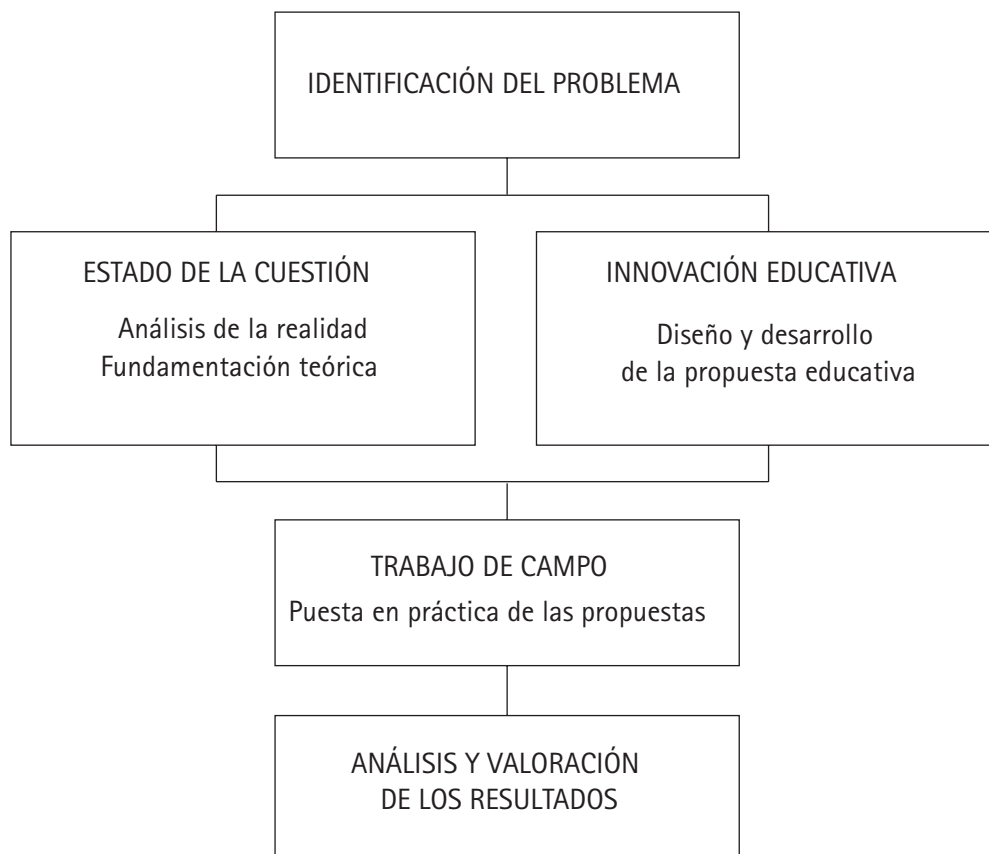
Bajo mi percepción, la situación actual se da debido por un lado, a una falta de renovación de los contenidos y metodologías empleadas en el aula y por otro, a la carga de trabajo que supone no sólo estar continuamente al día de las novedades sino ideando y adquiriendo estrategias para incorporarlas a las clases.

METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO

Esta investigación educativa se puede clasificar con investigación aplicada porque busca generar nuevos conocimientos que sean aplicables a la resolución de una necesidad previamente detectada por medio de la elaboración de una innovación educativa. La detección de esta necesidad tuvo lugar en los primeros meses del máster, acabándose de consolidar a lo largo de Practicum I. Se inicia con una primera fase donde se consulta la bibliografía existente desarrollando la fundamentación teórica y el análisis de la realidad hasta establecer una propuesta con unos objetivos claros. La investigación cuenta también con un trabajo de campo que se lleva a cabo a lo largo del Practicum II y III de forma experimental donde se ponen en práctica la propuesta previamente diseñada para llevar a cabo la innovación con el fin de observar y analizar los efectos que se producen.

¹ En Aragón en 3º de ESO no se cursa esta asignatura (ni ninguna de carácter obligatorio relacionada con la expresión plástica) y en 4º de ESO es optativa.

Proceso de investigación desarrollado para la realización de este Trabajo Fin de Máster:

Esquema de temporalización del plan de trabajo para el desarrollo de este Trabajo Fin de Máster:

Noviembre 2013	Identificación del problema.
Diciembre 2013	Identificación del problema y estado de la cuestión: Definir el trabajo, tema, objetivos, elección de los artistas que se trabajarán. Comenzar a investigar sobre el tema.
Enero 2014	Estado de la cuestión: Fundamentación teórica, referentes, bibliografía, estado actual.
Febrero y marzo 2014	Diseño y desarrollo de la propuesta didáctica.
Principios de abril 2014	Puesta en práctica de parte de la propuesta en el centro de prácticas.
Abril y mayo 2014	Análisis y valoración de la experiencia y los resultados.
Junio 2014	Revisión del trabajo y presentación.

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO

Esta investigación plantea el desarrollo de una propuesta didáctica para el curso de 2º de ESO donde se desarrollarán tres unidades didácticas pensadas para que se lleven a cabo en uno de los trimestres del curso. Estas tres unidades se ajustan a los requisitos del Curriculum Oficial de Aragón², se basan en artistas contemporáneos y trabajarán temas entorno a la identidad, creando la posibilidad de reflexión para favorecer el crecimiento personal. La metodología empleada en estas unidades también supone un cambio. Las unidades didácticas parten de aquello que los alumnos conocen y les rodean para luego conocer artistas que trabajan con medios y temáticas que no son lejanos a ellos. Se propone una metodología donde el proceso tenga la misma o más importancia que el resultado artístico final. Se incide en la generación de ideas, la reflexión y la opinión personal. La destreza y expresión artística tendrá la misma importancia que expresión de forma oral y escrita ya que el arte en la actualidad no se puede entender únicamente como técnica artística.

Los principales objetivos de este proyecto son:

- Introducir en la asignatura de Educación Plástica y Visual el arte actual como expresión artística propia de nuestro tiempo y por tanto fundamental para entender dinámicas de la sociedad actual.
- Elaborar una propuesta didáctica aplicable dentro del marco de formación reglada.
- Utilizar el arte contemporáneo como elemento integrador y formador del alumnado.
- Elaborar un proyecto educativo que favorezca el desarrollo personal del alumnado.
- Reconocer la ayuda que el arte puede ofrecer para que los adolescentes sepan adaptarse en un mundo de constante cambio en el cual todo fluye.
- Dotar al alumnado de las herramientas necesarias para comunicarse con su entorno y situarse en él o ante él.
- Vincular el arte contemporáneo con la realidad del alumnado.
- Trabajar el desarrollo integral de las personas favoreciendo la reflexión y la expresión artística por parte de los alumnos.
- Permitir a los alumnos generar sus propias ideas y sacar sus conclusiones a partir de la obra de artistas actuales.

2 El Curriculum Oficial de Aragón publicado en el BOA de 1 junio de 2007.

MARCO TEÓRICO: Antecedentes y estado actual

MARCO LEGAL

Para la realización de este trabajo se ha tomado como punto de partida la Ley Orgánica de Educación (LOE) aprobada en 2006 ya que es ésta la que actualmente se encuentra en vigor en la práctica educativa y cuenta con el currículum oficial educativo desarrollado por el Gobierno de Aragón. La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) aprobada a finales del 2013 aun no se encuentra desarrollada por las administraciones autonómicas lo que impide que en estos momentos se pueda llevar a la práctica en este trabajo.

En el Currículum Oficial de Aragón publicado en el BOA de 1 junio de 2007, aparece una justificación de las enseñanzas de la Educación Plástica y Visual a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria. A continuación se expone un pequeño resumen justificativo de la asignatura de Educación Plástica y Visual (BOA 2007):

Vivimos inmersos en el mundo de la imagen, las imágenes son una característica fundamental de la cultura de nuestro tiempo. La Educación Plástica y Visual debe adecuarse a las exigencias de nuestro tiempo y preparar a los alumnos para ser eficientes en el modo de expresión y de comprensión de las imágenes. A través de la Educación Plástica y Visual se busca alcanzar la alfabetización visual y ayudar a indagar en la realidad de una manera objetiva, rigurosa y contrastada.

La Educación Plástica y Visual abarca varios ámbitos del saber:

- Desarrollar capacidades de expresión, analítico y crítica de las imágenes ya que vivimos rodeados de continuos estímulos visuales que tenemos que estar continuamente procesando.
- El conocimiento de la historia del arte.
- Análisis de los mensajes visuales y su producción.

El desarrollo de la capacidad de expresión que va íntimamente unido con el desarrollo de la personalidad y como consecuencia la creación potencia el autoestima. Un objetivo principal de la educación es la sociabilización, la Educación Plástica y Visual contribuye a lograr dicho objetivo, puesto que, posibilita entender y utilizar el lenguaje de la imagen. La Educación Plástica y Visual cumple funciones que permiten desarrollar la sensibilidad de los alumnos ante sus obras y las de los demás. Lograr el disfrute artístico y no entenderlos sólo como un concepto o juicio estructural, sino permitiendo que los alumnos disfruten de las obras artísticas que les rodean.

ADOLESCENCIA E IDENTIDAD

Es fundamental para abordar cualquier trabajo de investigación e innovación conocer el colectivo sobre el cual se pretende trabajar. Los adolescentes constituyen los individuos de estudio de esta investigación. Tras la investigación realizada sobre la adolescencia se puede comprender la importancia que adquiere la construcción de la identidad en esta etapa de la vida.

La adolescencia es un periodo que supone el paso de la infancia a la madurez, de tanto capacidades físicas como mentales. El cuerpo, el pensamiento y las emociones de los adolescentes debe enfrentarse a situaciones nuevas que hasta entonces no se habían encontrado.

Los cambios que se producen en la pubertad, la evolución del sistema nervioso, los cambios hormonales y los fisiológicos provocan en el individuo alteraciones y variaciones de su conducta. La adolescencia se vive como un periodo de estructuración de la personalidad y de búsqueda de equilibrio. Como afirma Gonzalo Vegas (2012) "... [la adolescencia] se considera una etapa de construcción del yo en situación absolutamente nueva, biológica y socialmente." (p. 53).

En la adolescencia se experimentan cambios fisiológicos, psíquicos y sociales que desembocan en la vida adulta. Los jóvenes se encuentran en los últimos años de escolarización obligatoria, ante la incertidumbre de qué rol desempeñar en su vida adulta y sometidos a un gran número de cambios físicos que afectan a su estado emocional. En esta situación los adolescentes intentan crear una identidad propia, que les aleje de la niñez y les haga adaptarse a la sociedad y de esta forma entrar en el siguiente estadio, el del adulto joven.

Según Erick H. Erikson³ el desarrollo del yo es un proceso de toda la vida. Éste postula ocho fases en la vida de las personas. Cada fase tiene ciertas tareas que son psicosociales por naturaleza. Los progresos vienen condicionado por los éxitos o fracasos de las fases precedentes. Las fases se desarrollan en un orden determinado y tienen un tiempo de desarrollo óptimo, en el ciclo vital existe un tiempo para cada tarea. Si pasamos bien cada fase tendremos herramientas suficientes para pasar con éxito la siguiente. La fase V corresponde con la etapa de la adolescencia, comienza en la pubertad y finaliza en los 18-20 años. La tarea fundamental de este estadio es lograr la identidad del yo y evitar la confusión de roles. Superar con éxito la tarea de lograr la identidad del yo resulta fundamental para el desarrollo satisfactorio en las siguientes fases de la vida adulta.

Los adolescentes experimentan y adoptan distintos roles, actitudes y creencias en muchos casos contradictorias en el proceso de búsqueda de su identidad. En esta etapa de la vida, los adolescentes crean una identidad transitoria o inicial de la identidad que desarrollaran en la vida adulta. Con frecuencia se encuentran preocupados por lo que aparentan ante los ojos de los demás en comparación con lo que sienten ser. En su lucha por generar una identidad que también contenga continuidad con ellos mismos los adolescentes buscan personas e

³ Psicoanalista estadounidense de origen alemán (1902-1994), destacado por sus contribuciones en psicología del desarrollo con su teoría del desarrollo de la personalidad a la que denominó "Teoría psicosocial". Es conocido por su trabajo en la expansión de la teoría de los estadios de Freud.

ideas no sólo en quien confiar sino en quien tener fe y ser digno de confianza. Sin embargo, el adolescente expresa su necesidad de fe con una cínica desconfianza. El adolescente busca una forma de decidir libremente poniendo su confianza en compañeros de la misma edad o adultos que planteen metas imaginativas. En resumen, en esta fase, la persona se enfrenta al descubrimiento de quién es, qué hace con su vida y hacia dónde quiere ir asumiendo un compromiso consigo mismo.

Erikson crea el término moratoria psicosocial, que sugiere para evitar la confusión de roles. Equivale al término “tiempo muerto” donde poder realizar una búsqueda de la identidad de una forma más libre aplazando las posibles consecuencias pero no sus experiencias y aprendizajes. Esta moratoria idealmente significa una etapa de aventura y de exploración con un impacto en la persona y en el medio social donde se desenvuelve, experimentando con distintos roles. El adolescente lleva a cabo una experimentación con el entorno permitida por quienes le rodean que facilita el desarrollo de la identidad. El psicólogo James E. Marcia⁴ completa la teoría de Erik Erikson reconociendo cuatro posibles resultados al proceso de búsqueda de identidad o fase V.

- El Logro de Identidad cuando los jóvenes tienen éxito en ésta búsqueda, acertando en las elecciones personales, sus creencias y sus metas, se sienten satisfechos porque las eligieron ellos mismos.
- La Exclusión de Identidad es el resultado de adoptar una identidad sin pasar por el proceso de búsqueda sino por convertirse en lo que los demás quisieron que fuera.
- La Moratoria es el resultado de un estado que continua con la búsqueda y la experimentación de roles.
- La Disfunción de la Identidad se desarrolla cuando se evita a toda costa el compromiso, evitan considerar las opciones de manera consciente.

Visto la importancia que tiene la búsqueda y desarrollo de la identidad en esta etapa de la vida, este trabajo propone posibilitar la reflexión sobre la identidad dentro del ámbito académico de la asignatura de Educación Plástica y Visual.

⁴ Psicólogo clínico y del desarrollo. Ha sido profesor en las universidades de EE.UU. y Canadá, y actualmente es profesor emérito de Psicología en la Universidad Simon Fraser en Columbia Británica, Canadá.

¿POR QUÉ UTILIZAR EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL?

Una de las funciones de la educación es formar individuos que se integren en la sociedad. Para que esta integración sea exitosa se debería formar a alumnos que entiendan el mundo que les rodea y sean capaces de participar activamente en él, también debe formar el espíritu crítico de modo que estos individuos analicen aquello que les rodea y transformen la realidad social.

Nos encontramos rodeados de imágenes visuales que tiene un gran impacto sobre nosotros. Los medios de comunicación, internet y la publicidad han ocasionado que estemos continuamente expuestos a estímulos visuales que nuestro cerebro tiene que ser capaz de procesar y, asimilar o rechazar, toda esta cantidad de información. Es necesario formar a individuos que sean capaces de procesar estas imágenes dotándoles de las herramientas necesarias para el análisis y la reflexión del mundo que les rodea. A su vez, en los últimos años, la población en general impulsado por las nuevas formas de comunicación e interacción digital ha comenzado a generar gran cantidad de imágenes e información visual que utiliza en su día a día para relacionarse.

El arte contemporáneo busca formas de integrar al público en el proceso creativo, para ello es necesaria una población con una formación artística básica donde el espectador se pueda recrear en la obra y comprenderla. El arte contemporáneo no permite hacer conscientes impresiones que muchas veces pasamos por alto en nuestra vida cotidiana pero que sin embargo están muy presentes en nuestra sociedad.

Ya no resulta suficiente enseñar en el aula de plástica nociones sobre historia del arte. Es imprescindible preparar al alumnado para su inserción en la sociedad y esta sociedad está formada por una cultura que debe ser entendida y analizada, donde la imagen desarrolla un papel muy importante.

Como menciona Acaso (2013) “Los artistas contemporáneos viven inmersos en la realidad social de manera que tratan mediante sus obras los temas que interesan en el momento.” (p.164). Por lo tanto podemos enlazarlos con distintos bloques de contenidos y utilizar como excusa para comenzar una temática concreta. Estudiando el arte actual el área educativo se amplía, se estudia también la cultura de la imagen. Se da respuesta por un lado, a la importancia que los medios audiovisuales y las nuevas tecnologías juegan en nuestra sociedad y por otro, a la necesidad que surge de educar a los jóvenes en estos nuevos medios para que sean capaces de evitar el consumo indiscriminado de imágenes, y sepan actuar de manera crítica con toda la información visual que les llega.

Partiendo de la realidad social en la cual nos encontramos, se puede trabajar con los alumnos utilizando como herramientas el arte contemporáneo y las nuevas tecnologías. No como un fin, porque no se van a formar artistas, sino como el medio más cercano a su realidad diaria. Se pretende dotar al alumno de las herramientas necesarias para comunicarse con su entorno y situarse en él o ante él.

En la actualidad existe material didáctico desarrollado para la enseñanza del arte contemporáneo dentro de la enseñanza reglada pero este material está creado principalmente por museos o grupos de investigación universitarios. Los libros de texto, tan utilizados en el sistema educativo actual, también cuentan con algo de arte contemporáneo. El arte contemporáneo que aparece en estos libros se basa principalmente en enseñar obras de artistas en aquellas unidades didácticas que las aceptan. Sin embargo, no profundizan en los artistas y en los discursos que éstos elaboran entorno a sus creaciones artísticas. De esta forma, el arte contemporáneo que llega a muchos alumnos se encuentra vacío de contenido.

Es imprescindible que se establezcan puentes entre el arte contemporáneo y la realidad cultural actual. Los artistas están continuamente reinterpretando la realidad que nos envuelve y la devuelven a la sociedad en forma de creación artística. Estas obras de artes son muchas veces tomadas como referencia a la hora de producir la cultura visual que nos rodea, muchas campañas publicitarias, video clips,...

Según la organización Art21⁵, estas son algunas ideas sobre por qué se tendría que enseñar arte contemporáneo en las aulas en la actualidad:

- Los artistas vivos nos sirven como modelos creativos, pueden inspirar a gente de todas las edades a pensar sobre cómo se desarrollan, articulan, y lleva a cabo las ideas en la sociedad contemporánea, también ofrecen a los docentes la oportunidad de apoyar diversos estilos de aprendizaje.
- Los artistas contemporáneos abordan tanto temas de actualidad como ideas históricas. Estas referencias ayudan a los docentes y estudiantes a hacer conexiones y fomentar el aprendizaje interdisciplinario y el pensamiento crítico.
- La integración del arte contemporáneo en los entornos escolares permite a los docentes provocar la curiosidad y fomentar el diálogo sobre la sociedad y los problemas que afectan la vida de los estudiantes.
- Ya que los artistas exploran entorno al uso las nuevas tecnologías y los medios de comunicación, el trabajo que crean fomenta la alfabetización mediática en una sociedad saturada cada vez más por los medios.
- El arte contemporáneo forma parte de un diálogo cultural mucho mayor como es la identidad personal y cultural, la familia, la comunidad y la nacionalidad.

Conocer como trabajan los artistas contemporáneos permite a los alumnos aumentar su bagaje cultural y artístico proporcionándoles formas de expresión plástica acordes con la sociedad y el tiempo en el que viven. El arte contemporáneo debería estar incluido en el currículum educativo ya que de él se alimenta la sociedad actual.

⁵ Organización sin ánimo de lucro estadounidense de arte contemporáneo dedicada a introducir al público en los artistas visuales de la actualidad.

LA EDUCACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNADO Y LAS POSIBILIDADES QUE OFRECE EL ARTE CONTEMPORÁNEO

El objetivo de las enseñanzas de arte a nivel de educación secundaria obligatoria no es la de formar a futuros artistas sino el de proporcionar los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para que por un lado los alumnos lleguen a entender los mundos sociales y culturales en los que viven (creados a partir de las cualidades estéticas de los medios artísticos). Y por otro, contribuir a la formación integral del alumnado proporcionando las competencias necesarias para el correcto desarrollo de todos los aspectos de la persona, desarrollo afectivo, formación de la identidad, formación del sistema de valores, la sociabilización, capacidad de toma de decisiones, desarrollo de procesos de metacognición⁶ que hacen posible un aprendizaje a lo largo de toda la vida.

El arte contemporáneo nos permite pensar sobre la sociedad en la cual nos encontramos y sobre nosotros mismos. “Los artistas, tal que creadores de mensajes, trasladan en sus obras las inquietudes de su vida cotidiana y la sociedad que les rodea” (Boj Tovar, 2003, p.104).

El arte es otra forma más de comunicación y puede servir al alumnado como camino alternativo para expresarse y contribuir a construir su identidad. El arte nos permite autoexpresarnos y autoexplorarnos, forma parte de cada individuo. Todos tenemos en nuestro interior la capacidad de creación y poner barreras a esta capacidad creadora nos perjudica ya que no nos permite desarrollarnos plenamente. El arte permite a cada persona plasmar su identidad y ser ella misma. Como explica Nuria Gonzalo Vegas en su tesis doctoral.

Las actividades artísticas pueden conseguir estimular y redescubrir la creatividad personal. Al convertirse la persona en productor/a de un objeto, éste se convierte en el detonante del reconocimiento de sí por los logros y por él/ella mismo. Puede mejorar la confianza en uno mismo y mejorar la autoestima el que una obra plástica se convierta en objeto de elogios y de entusiasmo. (Gonzalo Vegas, 2012, p.15).

El arte contemporáneo está impregnado de los valores de nuestra sociedad. Las obras artísticas se encuentran cargadas de significado, aportándonos distintas actitudes, posiciones y miradas sobre la realidad, por tanto, constituyen una herramienta que puede resultar muy provechosa para trabajar con los alumnos su desarrollo personal. Como afirma Boj Tovar (2003) en su tesis doctoral, “El amplio espectro de temáticas tratadas por los artistas cohabitan lo social y lo personal en un continuo cuestionamiento de la identidad” (p.111). Nos permite reflexionar sobre como nos desarrollamos y nos relacionamos dentro de la sociedad en la que vivimos.

Esta reflexión unido con la capacidad creadora de todo ser humano nos permite establecer conexiones entre nuestro mundo interior y exterior. El individuo es creativo por naturaleza y

⁶ Manera de aprender a razonar sobre el propio razonamiento, aplicación del pensamiento al acto de pensar, aprender a aprender.

utiliza la imaginación para enfrentarse a su existencia y relaciones sociales, por ello es necesario que los alumnos no se encuentren censurados a la hora de expresarse artísticamente. La persona al crear se comunica y expresa sus conflictos de forma visual entablando un diálogo consigo misma.

El arte posibilita que el alumno se pueda conocer a sí mismo y superar sus miedos o sentimientos negativos. Tener como referentes artísticos artistas actuales contribuye a acercar la propia creación al lenguaje artístico contemporáneo con el cual es más probable que los adolescentes se sientan reflejados ya que se nutre de la vida cotidiana y de la sociedad que nos rodea. Como señala Gonzalo Vega (2012) “El arte puede ser un camino alternativo de comunicación y expresión para el adolescente, (...) que permita contribuir a la construcción de su propia identidad, reinterpretándola creativamente.” (p.14).

REFERENTES

A continuación se exponen una serie de propuestas educativas que existen en la actualidad que van a servir como punto de partida para la realización de este trabajo de investigación en innovación docente.

Transversalia.Net

Transversalia.net es un espacio en la red donde se pueden encontrar propuestas educativas para trabajar la educación en valores a través del arte contemporáneo. Este recurso forma parte de la Tesis Doctoral de Clara Boj Tovar (2004).

Boj Tovar aprovecha las posibilidades de difusión que las tecnologías de la información y comunicación posibilitan para crear una plataforma donde se incorpore el arte contemporáneo en las dinámicas de enseñanza-aprendizaje de las aulas.

Según menciona Boj Tovar en su Tesis (2004), los objetivos de esta propuesta son disminuir la tradicional distancia entre el arte y la sociedad fomentando el interés del ciudadano y en concreto de los alumnos de la ESO por las manifestaciones artísticas contemporáneas. Proporcionar una plataforma conceptual para la utilización transversal del arte ya que el arte contemporáneo es el territorio de encuentro de muy diversos modelos de hacer y pensar. Crear una herramienta para la transmisión de aquellos valores que fomenten la pluralidad, la diversidad, la libertad, la democracia, ... es decir, alternativas de pensamiento críticas, independientes y constructivas para la creación de una mejor sociedad.

Las propuesta que se pueden encontrar en transversalia.net no pertenecen sólo a Boj Tovar, otros colaboradores han creado e incorporado propuestas educativa entorno al arte contemporáneo y la educación en valores lo que provoca que este recurso sea más variado y aumente su calidad.

Pretende ayudar a comprender el mundo que nos rodea con ayuda del arte contemporáneo. A través de su web se puede acceder a diferentes unidades didácticas creadas por distintos colaboradores donde tratar gran variedad de temas transversales como el medio ambiente, la salud, el consumo, la paz, la igualdad... siempre incluyendo el arte contemporáneo en ellas.

Como punto negativo de este referente cabe destacar que no existe un feedback entorno a la puesta en práctica de las distintas propuestas en el aula. Sería muy interesante conocer los resultados en el aula de estas propuestas y así comprobar si realmente consiguen los objetivos propuestos.

Transversalia.net me ha servido en este trabajo de investigación e innovación como punto de partida para empezar a investigar entorno a artistas contemporáneos y sus posibles vinculaciones con la educación en valores. Me he centrado en investigar entorno a la educación para la salud ya que es el tema transversal directamente relacionado con mi trabajo Fin de Máster.

Art21

Art21 es una organización sin ánimo de lucro estadounidense de arte contemporáneo dedicada a introducir al público en los artistas visuales de la actualidad. Promueve el pensamiento crítico y la conversación a través de producciones audiovisuales, libros, multimedia, recursos en la red, programas educativos y eventos especiales. Los programas de Art21 promueven el pensamiento creativo y educan a jóvenes sobre arte contemporáneo y el proceso artístico. Proporcionan formación a profesores sobre cómo involucrar a los estudiantes con el arte de su tiempo. E informan al público en general sobre la vida de los artistas y creativos actuales.

Durante la última década Art21 se ha establecido como el recurso de referencia en Estados Unidos, a través de la producción de documentales, libros y recursos didácticos sobre arte y artistas contemporáneos. Art21 cuenta con producciones sobre distintos artistas y su trabajo. En estas producciones los artistas muestran su forma de trabajar y explican que les mueve e inspira para hacer lo que hacen. En su página web se pueden acceder a muchos de estos contenidos y materiales didácticos. Resulta de gran interés el material dirigido a docentes, destacando las guías didácticas a disposición de cualquier docente donde se tratan distintos temas mostrando las obras de varios artistas.

Gracias a Art21 he podido investigar y establecer la innovación que desarrolla en este Trabajo Fin de Máster. El material que ofrece esta organización es muy variado y sus publicaciones dirigidas a docentes proponen muchas iniciativas y actividades para introducir en el aula de manera sencilla y eficaz. Las publicaciones asocian artistas con temáticas concretas como la espiritualidad, la identidad, las historias, lugares, el juego, la fantasía, la transformación, etc. Esto es de gran utilidad porque se establecen conexiones entre artistas distintos en cuanto a la forma de trabajar, técnica empleada y resultado artístico final pero, sin embargo, cercanos conceptualmente.

Art21 da apoyo a los docentes estadounidenses para introducir el arte contemporáneo en el currículum y cuenta con un programa de formación para docentes que ayuda a éstos a

introducir el arte contemporáneo en el aula. A través de la web de Art21 se puede acceder a publicaciones, presentaciones y audiovisuales donde los docentes que utilizan la plataforma Art21 muestran su experiencia en el aula.

Hay material audiovisual muy interesante sobre los distintos artistas que explican en primera persona su arte y su manera de trabajar. La única desventaja es que todo el material audiovisual está en inglés lo que impide que estos audiovisuales se puedan utilizar como recurso didáctico en el aula (a no ser que se lleven a cabo en un instituto bilingüe-inglés, en tal caso se podría convertir en una ventaja).

Room 13

Room 13 es una iniciativa que nació en 1994 en una escuela de primaria de Fort William, Escocia, gracias al artista Rob Fairley. Consistía en un espacio donde los alumnos eran animados a pensar sobre algo y utilizar las técnicas artísticas para investigar entorno a la temática elegida en vez de centrarse en la mera producción artística. Los alumnos empezaron a participar en distintas iniciativas locales y de esta forma conseguir dinero para poder financiarse.

Room 13 se fue organizando y extendiéndose a distintos colegios. En la actualidad se podría considerar como una actividad extraescolar gestionada por los propios alumnos. El colegio o instituto cede un espacio (generalmente un aula) a los alumnos y son ellos mismos los que lo dirigen y gestionan, generalmente contratan a un artista-profesor que les ayude y enseñe aquello que necesitan para llevar a cabo sus proyectos artísticos. La única norma para participar en Room 13 es que se encuentren al día en todas las asignaturas de clase. Los alumnos son los que investigan y deciden sobre que quieren trabajar y el profesor les guía y les enseña aquellas técnicas que necesitan. Room 13 tiene que buscar su propia forma de financiación y esta varía en cada caso. Actualmente hay Room 13 repartidas por todo el mundo, Reino Unido, Francia, EEUU, África de Sur, China, India... El objetivo principal de Room 13 es el de crear un espacio donde se permita pensar y crear libremente de forma que los alumnos desarrollen su capacidad de observación, de análisis, de crítica y de creación.

Lo interesante de esta propuesta para este Trabajo Fin de Máster es analizar cómo se ha generado un espacio donde niños y adolescentes desarrollan su capacidad artística y creativa junto con el desarrollo de habilidades de autonomía e iniciativa personal. Resulta muy interesante el acercamiento al arte y al proceso creativo que llevan a cabo los miembros de las Room 13. Los niños disponen de un espacio donde pueden tomar sus propias decisiones, investigar y crear entorno a aquello que les interese a ellos. La creación artística les ayuda a desarrollar todas aquellas habilidades sociales y personales que necesitarán en su futura vida adulta.

Propuestas educativas recogidas en "El arte contemporáneo en la educación artística"⁷

En este libro se recogen distintas propuestas educativas que se han llevado a cabo en el territorio español sobre arte contemporáneo. En concreto para este trabajo resulta especialmente interesantes aquellas que se llevaron a cabo dentro de la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

"*El diario del Yo*" o *cómo dibujar mi silueta en el mundo*⁸ es una propuesta didáctica que llevó a cabo Mar Medina Martín que se encuentra en la misma línea de actuación que este proyecto. Mar Medina propone un trabajo intercentros con alumnos de 1º de ESO, donde los alumnos debía elaborar una serie de imágenes con distintos temas que se iban proponiendo en clase. Cada vez que un alumno añadía una imagen a su diario, otro alumno (al azar) del otro instituto la tenía que responder con una imagen elaborada con la misma técnica y a él también le llegaba una imagen a la cual tenía que responder. A los alumnos se les proponía el título para la imagen que tenía que elaborar, en total fueron 12 imágenes. La primera imagen era de presentación del diario y tenía que elaborar una imagen que tuviera de título "Yo", al intercambiarse los diarios los alumnos tenía que elaborar una imagen respondiendo a la pregunta ¿Qué piensa el autor de esta imagen?. El segundo título era "Mi familia" con respuesta "La familia perfecta". La tercera "Dónde vivo" con respuesta "Dónde me gustaría vivir". La cuarta "Mis amigos" con respuesta "Tus amigos". La quinta "Los chicos" con respuesta "Las chicas". Y por último "Mi futuro" con respuesta "Nuestro futuro". Una vez finalizado el diario se realizó una exposición de los diarios donde los alumnos de ambos institutos se conocieron.

Al leer este capítulo del libro⁹ pude comprobar como se están llevando a cabo propuestas similares a la mía en otros lugares de España. Me pareció especialmente interesante porque la propuesta propone trabajar entorno a la identidad acercando formas de hacer a los alumnos propias del arte contemporáneo.

7 Antúnez, N. Noemí Ávila, N. Daniel Zapatero, D. (Eds.) (2008) *El arte contemporáneo en la educación artística*. Madrid, Eneida.

8 Medina Martín, M. " - El diario del yo - o cómo dibujar mi silueta en el mundo" en Antúnez, N. Noemí Ávila, N. Daniel Zapatero, D. (2008) *El arte contemporáneo en la educación artística*. Madrid, Eneida. pp.83-89.

9 *Ibid.*

METODOLOGÍA DESARROLLADA

En este trabajo de investigación e innovación se pretende diseñar una metodología que mejore la calidad del aprendizaje de los alumnos, que los forme para integrarse en la sociedad y favorezca su desarrollo personal.

Se pretende crear de una propuesta didáctica para el curso de 2º de ESO compuesta por tres unidades didácticas pensadas para que se lleven a cabo en uno de los trimestres del curso. En esta propuesta para mejorar el aprendizaje se trabajarán tanto los contenidos como las metodologías más adecuadas para conseguir una educación integral y actual.

El trabajo aportará un enfoque renovado a la asignatura ya que supone la incorporación de referentes actuales y de su forma de trabajar. También supondrá un cambio de metodología con enfoque constructivista donde se incentiva la iniciativa personal y se tiene en cuenta los intereses de los alumnos de forma que estos trabajan desde sus propias vivencias. Se tendrá en cuenta la teoría del aprendizaje significativo¹⁰ de David Ausbel y la del aprendizaje sociocultural¹¹ de Vigotsky. Se trabajará favoreciendo el desarrollo personal del alumno fomentando la reflexión entorno a distintas temáticas.

Para introducir al alumno en el análisis de las obras artísticas se introducirán elementos de la metodología llamada Visual Thinking Strategies (VTS) traducida al castellano como “Estrategias para el pensamiento visual” una metodología desarrollada desde el MoMa¹² por la psicóloga cognitiva Abigail Hosen y el antiguo director de educación del museo Philip Yenawine. Como menciona Acaso (2009) “ El objetivo del VTS es profesionalizar el proceso de observación de los participantes noveles organizando su proceso de lectura y verbalizando sus pensamientos, de manera que lleguen a convertirse en observadores autosuficientes” (p.109). Para ello a través de una serie de preguntas realizadas por el educador los alumnos van adquiriendo destrezas para ser capaces de analizar distintas obras de arte. Se pretende adaptar esta metodología al contexto donde se pretende trabajar (Educación Plástica y Visual de 2º de ESO) y no sólo realizar un análisis formal de las obras (que constituye el punto fuerte de esta metodología) sino llevar a cabo un análisis también de significado dando protagonismo al alumno en la elaboración de éste.

¹⁰ El aprendizaje significativo es el proceso por el cual un individuo elabora e internaliza conocimientos en base a experiencias anteriores relacionadas con sus propios intereses y necesidades.

¹¹ Según Vigotsky el aprendizaje viene influenciado por el entorno sociocultural donde se encuentra el individuo. Un aprendizaje será más significativo si en el ámbito social donde se lleva a cabo ese aprendizaje es significativo.

¹² Museo de Arte Moderno de Nueva York.

Características de la metodología que se llevará a cabo en las aulas:

- Los temas se introducirán al alumno partiendo de sus propias experiencias y de aquellos conocimientos que ya poseen para lograr un aprendizaje significativo.
- El profesor guiará al alumno en sus decisiones artísticas favoreciendo la toma de decisiones de éste y el desarrollo de su autonomía.
- Se llevará a cabo actividades que conlleven realizar reflexiones escritas entorno a distintas temáticas.
- Se fomentará el aprendizaje activo.
- Cuando la actividad lo requiera se utilizarán otros espacios para llevar a cabo la docencia distintos al aula habitual de plástica dentro de las posibilidades del centro. Del mismo modo, el aula se adaptará a las necesidades educativas en la medida que sea posible.
- Se le dará libertad creativa al alumno en un número considerable de actividades para fomentar el desarrollo de la creatividad y de la autonomía.
- Se fomentará el trabajo colaborativo.
- El uso de las TICs favorecerá el aprendizaje.
- No habrá actividades en una unidad didáctica de forma aislada. Las primeras serán necesarias para superar con éxito las siguientes hasta llegar a la creación artística.
- Se fomentará tanto la expresión artística como el desarrollo de la capacidad de reflexión entorno a la obra realizada, a otras obras y al propio desarrollo.

MATERIAL DIDÁCTICO ELABORADO

A continuación se muestran las unidades didácticas desarrolladas para 2º de ESO. El orden recomendado para su puesta en práctica es en el que aparece elaborado aquí, ya que han sido pensados para que los alumnos adquieran las distintas habilidades, destrezas y aptitudes de forma progresiva.

1- La fotografía y nuestro roles sociales

Sesiones: 9,5 de 50 minutos

Competencias básicas

Lingüística: Comprensión de las explicaciones del docente, participación oral en clase. Realización de actividades que requieren de la escritura.

Matemática: Resoluciones y tamaños de la fotografía digital.

Tratamiento de la información y comunicación digital: Utilización en el aula como medio de difusión de información y generación de conocimiento.

Interacción con el mundo físico: Realización de las fotografías en el entorno que les rodean modificándolo cuando consideren para conseguir sus objetivos respetándolo.

Social y ciudadana: Compartir información con otros compañeros, colaborar para generar conocimiento, tomar conciencia de las distintas perspectivas que crean la realidad. Relacionarse con los compañeros y trabajar de forma cooperativa. Reflexionar sobre los roles sociales en su entorno y su influencia en las personas.

Cultural y artística: Conocer la obra de fotógrafos y su forma de trabajar. Desarrollar una actitud abierta frente a la diversidad. Realizar una obra artística.

Autonomía e iniciativa personal: Toma de decisiones en el proceso de trabajo, creatividad, autocritica, conocimiento de sí mismo, imaginar proyectos, desarrollo de proyectos artísticos.

Aprender a aprender: Compartir información con otros compañeros. Tomar conciencia de lo que se puede hacer por uno mismo y de lo que se puede hacer con ayuda de otras personas o recursos. Aumentar progresivamente la seguridad para afrontar nuevos retos de aprendizaje. Plantearse preguntas.

Las TICS se utilizarán en clase como apoyo para facilitar el temario a los alumnos. Uso de la cámara de fotos. Los alumnos utilizarán los mini portátiles para realizar el retoque digital de fotografías. A través del correo electrónico se enviarán los archivos fotográficos.

Educación para la salud: Esta unidad se pretende reforzar la salud psicológica y el autoestima proponiendo actividades donde los alumnos piensen sobre cómo se ven ellos, que expectativas tienen y cómo los ven los demás. Se pretende trabajar la identidad y que los alumnos reflexionen sobre la suya y los roles que van adquiriendo o abandonando para formarla. Por otro lado, a través de la creación artística se incentiva la creatividad. Al permitir a los alumnos libertad para tomar sus decisiones en el proceso artístico se le está permitiendo desarrollarse y tomar responsabilidades de forma que se ven capaces de crear y por tanto potenciar su autoestima.

Educación para la igualdad: En clase se utilizará un lenguaje no discriminatorio, se trabajarán los roles y se reflexionará sobre los roles que se les asignan a las personas en función de sus características de sexo pretendiendo crear una reflexión entorno a la igualdad de género.

Objetivos

Apreciar el hecho artístico, sus valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y valorando sus contenidos; entenderlos como fuente de goce estético y parte integrante de la diversidad cultural, contribuyendo a su respeto, conservación y mejora.

Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud, valorando positivamente el esfuerzo y la superación de las dificultades.

Utilizar el lenguaje plástico para expresar emociones y sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas.

Respetar y apreciar otros modos de expresión plástica y visual distintos del propio y de los dominantes en el entorno, superando estereotipos y convencionalismos, y elaborar juicios y criterios personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa y potencien la autoestima.

Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de realización de objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos objetivos prefijados, y revisar y valorar, al final de cada fase, el estado de su consecución.

Relacionarse con otras personas participando en actividades de grupo con flexibilidad y responsabilidad, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la solidaridad y la tolerancia y rechazando cualquier tipo de discriminación.

Objetivos específicos

- Identificar y apreciar el arte contemporáneo.
- Conocer, respetar y apreciar la obra de Cindy Sherman y de otros artistas como Jeff Wall, Tim Walker y Miguel Trillo.
- Conocer y utilizar la técnica fotográfica para la creación de obra gráfica.
- Utilizar la terminología correspondiente a la fotografía.
- Comunicar a través de la creación fotográfica.
- Planificar y reflexionar sobre el proceso de creación artística.
- Reflexionar sobre los propios roles sociales.

- Trabajar de forma cooperativa.
- Ser responsable y tolerante dentro de grupo.
- Ser creativos y tener iniciativa personal.

Criterios de evaluación

Diferenciar, reconocer y utilizar adecuadamente los procesos, técnicas, estrategias y materiales en imágenes del entorno audiovisual y multimedia, según las intenciones comunicativas propuestas.

Elaborar y participar activamente en proyectos cooperativos de creación visual, como producciones videográficas o plásticas, aplicando las estrategias propias y adecuadas del lenguaje visual y plástico.

Realizar creaciones plásticas siguiendo el proceso de creación y demostrando valores de iniciativa, creatividad e imaginación.

Diferenciar los distintos estilos y tendencias de las artes visuales a través del tiempo, atendiendo a la diversidad cultural y apreciando el proceso de creación.

Criterios de evaluación específicos

- El alumno identifica y aprecia el arte contemporáneo.
- El alumno conoce, respeta y aprecia la obra de Cindy Sherman y de otros artistas como Jeff Wall, Tim Walker y Miguel Trillo.
- El alumno conoce y utiliza la técnica fotográfica para la creación de obra gráfica.
- El alumno utiliza la terminología correspondiente a la fotografía.
- El alumno se comunica a través de la creación fotográfica.
- El alumno planificar el proceso de creación artística.
- El alumno reflexiona sobre los propios roles sociales.
- El alumno trabajar de forma cooperativa.
- El alumno es responsable y tolerante dentro de grupo.
- El alumno es creativo y tiene iniciativa personal.

Contenidos

Ver **Anexo: Contenidos generales** para acceder a los contenidos generales de esta unidad didáctica.

Contenidos específicos

- La obra de Cindy Sherman, Jeff Wall, Tim Walker y Miguel Trillo.
- La fotografía: encuadre, planos, iluminación, composición.
- La imagen digital: formatos, resoluciones, retoque digital.
- Expresividad de la fotografía artística.
- Los roles sociales en nuestro entorno.

Actividades

Día 1

Actividad 1: Cindy Sherman y sus personajes.

Ejercicio 1.1- Exposición: ¿Quién es Cindy Sherman? Qué hace? Disfraz, prótesis, escenario.

Cindy Sherman es una fotógrafa estadounidense nacida en el año 1954. Ha realizado numerosas series fotográficas explorando los estereotipos y la cultura estadounidense desde una óptica femenina. Su obra está centrada en la investigación del “yo”. Con sus fotografías Sherman nos muestra que el yo es una serie de copias y falsedades. La artista se crea a sí misma incesantemente en sus obras para evidenciar como el yo es una construcción imaginaria y ambigua, nos enseña la deconstrucción de la identidad. Al recrear su imagen tantas veces Sherman renuncia a tener una verdadera imagen. Las obras de Sherman no se pueden considerar como autorretratos porque aunque hay parte de ella en ellos ninguno es Sherman. Las mujeres que aparecen en sus obras no existen pero representan la imagen de la sociedad en la que se encuentra.

Cindy Sherman. *Untitled*
film still n°35. 1979.

Se puede considerar a Sherman como la artista de la metamorfosis. Con una cámara, pelucas, maquillajes, prótesis y vestuario Sherman interpreta todo tipo de personajes, desde personajes grotescos de cuentos de hadas hasta ambiguos personajes que sugieren una vida memorable. Sherman se niega a imponer un lenguaje descriptivo en sus obras por ello las deja sin título, para dejar libertad al público para desarrollar sus propias narrativas. Sherman trabaja en un estudio fotográfico repleto de disfraces, máscaras, prótesis y maquillaje que utiliza para sus creaciones. Sus primeras creaciones consistían en fotografía analógica pero en la actualidad también realiza obras utilizando las posibilidades que ofrece la fotografía y tratamiento digital de la imagen.

Ejercicio 1.2- T. Colaborativo: ¿Qué hace? La serie *Untitled Film Still* (1977-1980).

Cindy Sherman con sus *Film Stills* refleja los estereotipos de la época utilizando el estilo de las películas de serie B de los años cincuenta y sesenta. A Sherman le interesa la imagen que la mujer representa en los medios de comunicación de masas. Sherman a través de una fotografía parece contar una historia, se caracteriza y elige el decorado para transmitirnos distintos estereotipos de mujer.

Llevar fotografías de las *Film Still* al aula. ¿Qué historia cuentan? ¿Cuál es su papel en la historia? A cada grupo de dos o tres alumnos se le asigna una fotografía y responde a esas dos preguntas.

Ejercicio 1.3- Puesta en común. Cada grupo de alumnos explica brevemente al resto de la clase.

Día 2

Ejercicio 1.4- Exposición: Teoría sobre fotografía con toma de apuntes. El apoyo visual de esta exposición estará centrada en la obra de artistas como Jeff Wall, Tim Walker y Miguel Trillo.

Jeff Wall es un fotógrafo canadiense nacido en 1946. Sus fotografías son cuidadosamente planificadas como si se trataran de escenas de películas. Tiene control de absolutamente todos los elementos que aparecen en ellas y las composiciones que crea están muy estudiadas. Ningún elemento, gesto o expresión aparece por casualidad. Jeff Wall recrea escenas de la vida urbana con una importante carga de crítica social, escenas de la vida cotidiana de distintas clases sociales desde las marginales hasta los burgueses, escenas de violencia física... Sus fotografías son en gran formato y son expuestas utilizando cajas de luz de forma que quedan iluminadas por detrás como si se trataran de paneles publicitarios.

Tim Walker es un fotógrafo británico nacido en 1970 que se dedica a la fotografía de moda realizando imágenes para revistas como Vogue y Vanity Fair y para otras conocidas marcas comerciales. En sus obras crea escenarios imaginarios que pertenecen al mundo de la fantasía. Transforma a los modelos en protagonistas de cuentos, juega con los tamaños de la escenografía creando ambientes surrealistas y hace aflorar el romanticismo en sus fotografías. Al visitar sus exposiciones el público se adentra en este mundo fantástico que ha creado tan alejado a la realidad. Es interesante observar estas fantásticas imágenes que en ocasiones asociamos con determinadas marcas comerciales y pararnos a pensar en los valores que nos pretende transmitir con ellas.

Miguel Trillo nació en Cádiz en el año 1953. Desde los años setenta ha retratado a jóvenes en entornos musicales. Trillo establece una comunicación oral con la gente a la que fotografía, quiere que sean conscientes de que se les está fotografiando, que puedan posar y se sientan tranquilos. En sus fotografías se puede ver a gente que pasa y se exhibe, distintos deseos de ser y la necesidad de pertenecer a algo. En sus fotografías se refleja un instante de la vida de las personas a las que mira tras el objetivo. A diferencia de Sherman, Trillo no adopta otros roles sino que refleja con la fotografía los roles que deciden desempeñar los jóvenes retratados en sus ambientes. El público de sus obras puede crear una historia a través de los distintos personajes que aparecen en sus fotografías.

Ejercicio 1.5- T. Autónomo. Clasificación de fotografías según aquello explicado en la teoría: tipos de plano (general, medio, primer plano), tipos de encuadre, de donde viene la luz... Para realizar este ejercicio se utilizan algunas de las fotografías de la serie Untitled Film Still de Cindy Sherman.

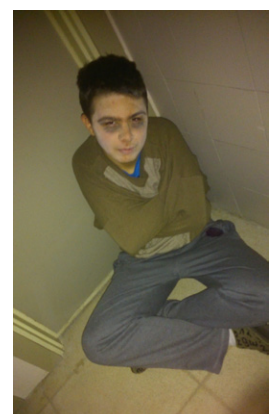
Día 3

Ejercicio 1.5 Corregir en clase el ejercicio anterior y resolver dudas.

Ejercicio 1.6 – Cindy Sherman ¿Qué hace? ¿Cómo trabaja? Disfraz, prótesis, escenario. Su lugar de trabajo. Visualización de otras obras de Sherman, y explicación de la forma de trabajo.

Actividad 2: Fotografía, identidad y roles.

Ejercicio 2.1- T. Colaborativo. Comenzar a explicar el trabajo y hacer los grupos.

Resultados del ejercicio de creación fotográfica.

Día 4 - 5 - 6 (día 4: - Cada grupo piensa de que se va a caracterizar y cómo lo va a hacer. Se lo comentan al profesor para que les pueda orientar. Día 5 y 6 -se hacen las fotografías).

Ejercicio 2.1- T. Colaborativo. En grupos de tres realizar un total de 6 fotografías para presentar, dos de cada miembro del grupo. Una de ellas será dirigida por la persona, los otros dos miembros del grupo le ayudarán, la fotografía deberá responder a la pregunta ¿Cómo me veo yo? ¿Cuál es mi rol? Y la otra fotografía la dirigirán los otros dos miembros que decidirán que escenario, actuación, rol es el más adecuado para él. Se tendrá que elegir el escenario, vestuario, caracterización, encuadre, iluminación, plano etc, Todo debe estar controlado de la misma forma que lo están los trabajos de Cindy Sherman, Jeff Wall y Tim Walker.

Día 7

Ejercicio 2.2- T Cooperativo. Puesta en común de una selección de fotografías realizadas por los alumnos para su corrección.

Ejercicio 2.3- Explicación. La imagen digital formatos, resoluciones, retoque digital

Día 7 - 8

Ejercicio 2.4- T. Autónomo. Retoque fotográfico de al menos una de las fotografías realizadas.

Día 9

Ejercicio 2.5- T. Autónomo. Elabora una ficha técnica de las dos fotografías (cada uno las suyas) explicando el proceso de realización.

Ejercicio 2.5- T. Autónomo. Escribir una conclusión sobre el trabajo realizado en el grupo.
1-¿Cómo afecta el retoque digital a la fotografía anterior?¿Qué cambios ha sufrido?¿Cómo ha mejorado? 2-¿Qué significan para ti cada uno de los roles que representas en las fotografías?
3- ¿Con cuál de los dos roles te identificas más? ¿Por qué? 4-¿Por qué crees que tus compañeros han elegido que te disfraces de eso? ¿Qué opinas de su elección? 5-¿Cómo crees que afectan los roles en tu entorno? En casa, con tus amigos, en el instituto...

Día 10

Ejercicio 2.6- Exposición en clase de las fotografías

Procedimientos de evaluación

La evaluación se llevará a cabo mediante la observación en el aula por parte del profesor del proceso de trabajo de los alumnos y de sus intervenciones en clase. También se evaluará a partir de las actividades propuestas escritos y la obra entregados por el alumno. Los escritos se realizarán a mano (la presentación y las faltas ortográficas se tendrán en cuenta). Se realizará un examen donde los alumnos demuestren los contenidos adquiridos a través del análisis de las fotografías propuestas.

Criterios de calificación:

Conclusión y reflexión escrita 25%.

Obra final 20 %, ficha técnica 20% y fotografía retocada 15%.

Actitud en el aula, frente al trabajo a realizar y trabajo cooperativo 20%.

Recursos didácticos

- Ordenador con proyector para las explicaciones e internet.
- Imágenes de Cindy Sherman impresas (Film Still).
- Cámara de fotos (una por grupo).
- Material para construir el vestuario y la escenografía.
- Material de escritura.
- Mini portátiles con software de retoque fotográfico e internet.

2- Nuestro reflejo en el autorretrato

Sesiones: 6 de 50 minutos

Competencias básicas

Lingüística: Comprensión de las explicaciones del docente, participación oral en clase. Realización de escritos.

Tratamiento de la información y comunicación digital: Utilización en el aula como medio de difusión de información y generación de conocimiento.

Social y ciudadana: Compartir información con otros compañeros, colaborar para generar conocimiento, tomar conciencia de las distintas perspectivas que crean la realidad. Relacionarse con los compañeros.

Cultural y artística: Conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas. Desarrollar una actitud abierta frente a la diversidad. Realizar obra artística.

Autonomía e iniciativa personal: Toma de decisiones en el proceso de trabajo, creatividad, autocrítica, conocimiento de sí mismo, imaginar proyectos, sentido crítico, desarrollo de proyectos artísticos.

Aprender a aprender: Compartir información con otros compañeros. Tomar conciencia de lo que se puede hacer por uno mismo y de lo que se puede hacer con ayuda de otras personas o recursos. Aumentar progresivamente la seguridad para afrontar nuevos retos de aprendizaje. Plantearse preguntas.

Las TICS se utilizarán en clase como apoyo para facilitar el temario a los alumnos.

Educación para la salud: Esta unidad se pretende reforzar la salud psicológica y el autoestima proponiendo actividades donde los alumnos piensen sobre aquellas vivencias y gustos, que reflejen su identidad. Se pretende trabajar la identidad y su proceso de formación. Por otro lado,

a través de la creación artística se incentiva la creatividad. Se guiará al alumno en su proceso creativo dándole un espacio donde reflexionar sobre su identidad permitiéndole libertad para tomar sus decisiones a lo largo del proceso. Este proceso favorecerá su desarrollo y le permitirá tomar responsabilidades de forma que sea capaz de crear y por tanto potenciar su autoestima.

Objetivos

Apreciar el hecho artístico, sus valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y valorando sus contenidos; entenderlos como fuente de goce estético y parte integrante de la diversidad cultural, contribuyendo a su respeto, conservación y mejora.

Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud, valorando positivamente el esfuerzo y la superación de las dificultades.

Utilizar el lenguaje plástico para expresar emociones y sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas.

Respetar y apreciar otros modos de expresión plástica y visual distintos del propio y de los dominantes en el entorno, superando estereotipos y convencionalismos, y elaborar juicios y criterios personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa y potencien la autoestima.

Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de realización de objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos objetivos prefijados, y revisar y valorar, al final de cada fase, el estado de su consecución.

Objetivos específicos

- Identificar y apreciar el arte contemporáneo.
- Conocer, respetar y apreciar la obra de artistas contemporáneos como David Hockney, Louis Ros, Kehinde Wiley y Eric Daigh.
- Utilizar la terminología correspondiente.
- Utilizar el dibujo, la pintura y el collage para la realización de una obra.
- Ser capaz de dibujar un rostro humano, dejando margen para hacerlo de forma creativa.
- Comunicar ideas, sentimientos y emociones a través del autorretrato.
- Reflexionar, valorar y evaluar el proceso propio de creación así como los resultados obtenidos.
- Reflexionar sobre la propia identidad.
- Ser creativos y tener iniciativa personal.

Criterios de evaluación

Representar objetos e ideas de forma bi o tridimensional aplicando técnicas gráficas y plásticas y conseguir resultados concretos en función de unas intenciones en cuanto a los elementos visuales (color, luz, sombra, textura, etc.) y de relación.

Realizar creaciones plásticas siguiendo el proceso de creación y demostrando valores de iniciativa, creatividad e imaginación.

Elegir y disponer de los materiales más adecuados para elaborar un producto visual y plástico en base a unos objetivos prefijados y a la autoevaluación continua del proceso de realización.

Diferenciar los distintos estilos y tendencias de las artes visuales a través del tiempo, atendiendo a la diversidad cultural y apreciando el proceso de creación.

Criterios de evaluación específicos

- El alumno identifica y aprecia el arte contemporáneo.
- El alumno conoce, respeta y aprecia la obra de artistas contemporáneos.
- El alumno utiliza la terminología correspondiente.
- El alumno utiliza el dibujo, la pintura y el collage para la realización de una obra.
- El alumno es capaz de dibujar un rostro humano, dejando margen para hacerlo de forma creativa.
- El alumno comunica ideas, sentimientos y emociones a través del autorretrato.
- El alumno reflexiona, valora y evalúa el propio proceso de creación así como los resultados obtenidos.
- El alumno reflexiona sobre la propia identidad.
- El alumno es creativo y tiene iniciativa personal.

Contenidos

Ver Anexo: Contenidos generales para acceder a los contenidos generales de esta unidad didáctica.

Contenidos específicos

La obra de David Hockney, Louis Ros, Kehinde Wiley y Eric Daigh entre otros.

El autorretrato

Actividades

Día 1

Actividad 1: Artistas contemporáneos y el autorretrato

Ejercicio 1.1-Explicación ¿Qué tienen en común todas estas imágenes?

Lou Ros es un artista francés que nació en 1984. Comenzó pintando graffitis con sus amigos cuando tenía 17 años en paredes de edificios. Su inspiración según el propio artista, radica en los bailes coreográficos que realizaba su madre cuando él era un niño. Sus pinturas expresan su mundo exterior e interior. Sus obras transmiten movimiento tanto con el dibujo como con el propio color que se escurre por sus obras dotándolas de una gran riqueza visual. A través de sus figuras y rostros el artista quiere dar a conocer el mundo tal y como él lo ve. Para Ros cada una de sus obras es un paso más de maduración personal.

Lou Ros. *Autorretrato*. 2012.

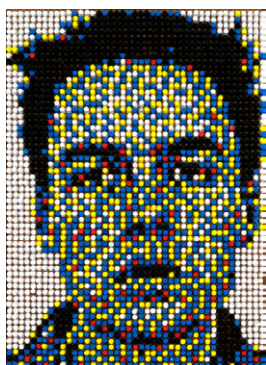
Kehinde Wiley es un artista afroamericano nacido en 1977 que trabaja exclusivamente con el retrato. Fusiona las técnicas de representación pictórica y motivos tradicionales con formas contemporáneas de representación. Wiley selecciona obras de arte de artistas como Rubens o Jacques-Louis David y hace una reinterpretación sustituyendo los personajes de las obras originales por jóvenes personajes afroamericanos.

Sus retratos están basados en fotografías de hombres jóvenes de color que realiza por la calle pidiéndoles que posen representando el rol de obras artísticas de maestros de la historia del arte. Wiley con su obra se plantea como ir más allá de los estereotipos marcados por la identidad que proporciona la nacionalidad. Realiza cuadros coloridos en ocasiones enmarcados con dorados marcos ornamentados. La pintura figurativa a gran escala que Wiley realiza utilizando patrones decorativos del barroco o del rococó complementa los retratados situando a los jóvenes en la misma escala de poder que los personajes que aparecen retratados por los grandes maestros de la historia del arte.

Wiley también ha incluido en sus obras personajes del mundo del hip hop. A diferencia de otras tendencias musicales como la música clásica, el jazz o el rock que han sido categorizados y dados un espacio en la historia del arte, el hip hop se sigue viendo como un mero entretenimiento sin valor cultural. Wiley con sus obras reivindica el hip hop como género musical con el mismo valor cultural que otras tendencias musicales. La obra de Wiley nos hace reflexionar sobre las clases sociales y el valor de las personas en nuestra sociedad.

David Hockney es un destacado artista inglés nacido en 1937 considerado un importante contribuyente al Pop Art inglés de los años sesenta. Pintor, dibujante, fotógrafo y grabador Hockney tiene un especial interés por el retrato. A pesar de que muchos de sus trabajos se pueden considerar retratos, Hockney va más allá de la representación de la persona. Trata a las personas de sus dibujos como actores en un intento de llegar más allá de la simple interpretación física e identitaria. Su obra es la forma que tiene de comunicarse con las personas que va conociendo a lo largo de su vida. Refleja la relación que hay entre ellos a través del retrato, como consecuencia en sus obras se puede apreciar un choque entre lo lejano y lo cercano. Sus obras reflejan sus viajes, captura el movimiento y la vida. Hockney experimenta con el espacio y las distancias para sentir que se establece una comunicación cercana entre los modelos de sus obras y el público.

Eric Daigh es un artista estadounidense nacido en 1977 que trabaja la temática del retrato y el autorretrato. Comenzó realizando retratos fotográficos en primer plano de personas. Con ellos, pretendía crear la menor distancia posible entre el retratado y el observador para que le llegara a éste toda la humanidad del retratado. Tras ello se comenzó a plantear una serie de preguntas sobre como se refleja y mantiene en los retratos la identidad de las personas, cuestionándose hasta que punto un retrato podía perder su humanidad, dejar de contar una parte de la historia del retratado y reflejar su identidad. Trabaja formulándose preguntas como: ¿Si le quitamos todo lo que funciona a un retrato y lo volvemos

Eric Daigh. *Autorretrato*. 2008

a mirar, tenemos aun la identidad del individuo?, Y si la tenemos, ¿a qué se debe? Para ello, Daigh realiza retratos con chinchetas experimentando con la disminución de resolución de los retratos y las alteraciones del color.

Más adelante Daigh comienza a trabajar con la simulación 3D creando retratos en forma de habitaciones que se van llenando con objetos que caen. A este proyecto lo llama “Stomach”, consiste en la creación de un sistema para combinar distintas variable que después se aplican para realizar todos los retratos. El procedimiento consiste en contestar una serie de preguntas sobre ti mismo que después el sistema informático relaciona para crear tu propia habitación personalizada con objetos que interactúan y caen en ella.

Ejercicio 1.2- T. Cooperativo: Análisis colectivo y de una obra.

Día 1 y 2

Ejercicio 1.3- T Autónomo: Observa la obra de artistas contemporáneos que hagan retratos, elige uno y haz un análisis de las características de sus obras, por qué me gusta, analiza que estrategias utiliza para plasmar la identidad de las personas.¹³ (Esta actividad requiere del uso de ordenadores con acceso a internet).

Día 2- 6

Actividad 2: El autorretrato

Ejercicio 2.1- T. Autónoma: Haz una lista de veinte frases que empiecen con “Yo...” utilizando elementos que te definan.

Ejercicio 2.2 – T. Autónomo: Creación del autorretrato, proceso de trabajo:

1º- Piensa en que elementos de tu identidad quieres mostrar (utiliza la lista del ejercicio anterior para ello).

2º- ¿Qué materiales u objetos te pueden servir para expresar tu identidad? (Objetos con los cuales te sientas identificado, imágenes con las que e identifiques, colores, formas y texturas que creas que puedes utilizar para expresar tu identidad a través del autorretrato. ¿Por qué? Utilízalos.

3º- Realiza tu obra.

Resultados del ejercicio sobre el autorretrato.

Ejercicio 2.3- T. Autónomo: Realiza un escrito sobre la obra realizada, explicando las decisiones que has tomado a la hora de realizarla y tu grado de satisfacción con el resultado obtenido.

13 La web de referencia para la puesta en práctica de esta actividad es: Leisz Carr, E. 25 Awesome Contemporary Portrait Artists. Recuperado el 1 de junio de 2014. <http://www.complex.com/art-design/2012/10/25-awesome-contemporary-portrait-artists/>

Ejercicio 2.4- T. Cooperativo: Puesta en común en clase de todos los trabajos realizados

Procedimientos de evaluación

La evaluación se llevará a cabo mediante la observación en el aula por parte del profesor del proceso de trabajo de los alumnos y de sus intervenciones en clase. También se evaluará a partir de los escritos y la obra entregados por alumno. Los escritos se realizarán a mano (la presentación y las faltas ortográficas se tendrán en cuenta).

Criterios de calificación:

Lista de “yo..”, escrito sobre la obra realizada, escrito sobre la obra de un artista contemporáneo 45%.

Obra final 35%.

Actitud en el aula y frente al trabajo a realizar 20%.

Recursos didácticos

- Ordenador con proyector para las explicaciones.
- Materiales variados para dibujo pintura y collage.
- Cualquier tipo de material u objeto que el alumno considere necesario para la elaboración de su obra.
- Material de escritura.
- Aula de informática con acceso a internet o miniportátiles.

3- Érase una vez YO

Sesiones: 8,5 de 50 minutos

Competencias básicas

Lingüística: Comprensión de las explicaciones del docente, participación oral en clase. Realización de escritos y esquemas.

Tratamiento de la información y comunicación digital: Utilización en el aula como medio de difusión de información y generación de conocimiento.

Social y ciudadana: Compartir información con otros compañeros, colaborar para generar conocimiento, tomar conciencia de las distintas perspectivas que crean la realidad. Relacionarse con los compañeros.

Cultural y artística: Conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas. Desarrollar una actitud abierta frente a la diversidad. Realizar obra artística.

Autonomía e iniciativa personal: Toma de decisiones en el proceso de trabajo, creatividad, autocritica, conocimiento de sí mismo, imaginar proyectos, organizarse, sentido crítico, desarrollo de proyectos artísticos.

Aprender a aprender: Compartir información con otros compañeros. Tomar conciencia de lo que se puede hacer por uno mismo y de lo que se puede hacer con ayuda de otras personas o recursos. Aumentar progresivamente la seguridad para afrontar nuevos retos de aprendizaje. Plantearse preguntas.

Las TICS se utilizarán en clase como apoyo para facilitar el temario a los alumnos.

Educación para la salud: Esta unidad se pretende reforzar la salud psicológica y el autoestima proponiendo actividades donde los alumnos piensen sobre sus experiencias y aquellas personas, situaciones o cosas que son importantes para ellos. Se pretende trabajar la identidad y su proceso de formación. Por otro lado, a través de la creación artística se incentiva la creatividad. Al permitir a los alumnos libertad para tomar sus decisiones en el proceso artístico se le está permitiendo desarrollarse y tomar responsabilidades de forma que se ven capaces de crear y por tanto potenciar su autoestima.

Objetivos

Apreciar el hecho artístico, sus valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y valorando sus contenidos; entenderlos como fuente de goce estético y parte integrante de la diversidad cultural, contribuyendo a su respeto, conservación y mejora.

Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de observación, precisión, rigor y pulcritud, valorando positivamente el esfuerzo y la superación de las dificultades.

Expresarse con creatividad y desarrollarla mediante las herramientas del lenguaje plástico y visual, sabiendo relacionarlas con otros ámbitos de conocimiento.

Utilizar el lenguaje plástico para expresar emociones y sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas.

Utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales y las tecnologías de la información y la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones.

Representar cuerpos y espacios simples con dominio de la perspectiva, las proporciones y la representación de las cualidades de las superficies y el detalle, de manera que sean eficaces para la comunicación.

Respetar y apreciar otros modos de expresión plástica y visual distintos del propio y de los dominantes en el entorno, superando estereotipos y convencionalismos, y elaborar juicios y criterios personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa y potencien la autoestima.

Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de realización de objetos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos objetivos prefijados, y revisar y valorar, al final de cada fase, el estado de su consecución.

Objetivos específicos

- Identificar y apreciar el arte contemporáneo.
- Conocer, respetar y apreciar la obra de Kara Walker, Deb Sokolow y de ilustradores contemporáneos.
- Utilizar el mapa conceptual como medio para organizar las ideas y crear relaciones entre
- Planificar una narración para la creación de un libro ilustrado.
- Utilizar la perspectiva y la proporción en las creaciones.
- Utilizar la técnica del collage, dibujo y/o pintura para realizar una creación.
- Elegir las técnicas plásticas más adecuadas para la realización de su obra entre las propuestas.
- Potenciar la reflexión sobre las vivencias de uno para mejorar el entendimiento de uno mismo.
- Ser consciente de las personas, lugares, objetos y experiencias que nos rodean.
- Ser creativos.
- Comprender y analizar la relación entre la literatura y la ilustración.

Criterios de evaluación

Representar objetos e ideas de forma bi o tridimensional aplicando técnicas gráficas y plásticas y conseguir resultados concretos en función de unas intenciones en cuanto a los elementos visuales (color, luz, sombra, textura, etc.) y de relación.

Realizar creaciones plásticas siguiendo el proceso de creación y demostrando valores de iniciativa, creatividad e imaginación.

Elegir y disponer de los materiales más adecuados para elaborar un producto visual y plástico en base a unos objetivos prefijados y a la autoevaluación continua del proceso de realización.

Diferenciar los distintos estilos y tendencias de las artes visuales a través del tiempo, atendiendo a la diversidad cultural y apreciando el proceso de creación.

Criterios de evaluación específicos

- El alumno identifica y aprecia el arte contemporáneo.
- El alumno conocer, respeta y aprecia la obra de Kara Walker, Deb Sokolow y de ilustradores contemporáneos.
- El alumno utiliza el mapa conceptual como medio para organizar las ideas y crear relaciones entre ellas.
- El alumno planifica una narración para la creación de un libro ilustrado.
- El alumno utiliza la perspectiva y la proporción en las creaciones.
- El alumno utiliza la técnica del collage, dibujo y/o pintura para realizar una creación.
- El alumno elige las técnicas plásticas más adecuadas para la realización de su obra entre las propuestas.

- El alumno reflexiona sobre las vivencias de uno para mejorar el entendimiento de uno mismo.
- El alumno es consciente de las personas, lugares, objetos y experiencias que nos rodean.
- El alumno es creativo.
- El alumno comprende y analiza la relación entre la literatura y la ilustración.

Contenidos

Ver Anexo: Contenidos generales para acceder a los contenidos generales de esta unidad didáctica.

Contenidos específicos

- La obra de Kara Walker.
- El lenguaje visual informativo (el mapa conceptual para la elaboración de un proyecto artístico).
- La obra de Deb Sokolow y otros artistas.
- Elementos que forman el lenguaje visual (punto, línea, color, plano).
- El proyecto artístico: El libro ilustrado (la imagen secuenciada, composición, encuadre, ritmo, narración).
- La ilustración (diseño de personajes y escenas, técnicas: dibujo, pintura, collage).

Actividades

Día 1

Actividad 1: Kara Walker y sus historias

Ejercicio 1.1- Exposición: ¿Quién es Kara Walker? Las historias de su obra.

Kara Walker es un artista estadounidense reconocida a nivel internacional nacida en 1969. Walker trabaja principalmente con siluetas que representan figuras humanas recortadas a tamaño real, utilizando principalmente el negro y el blanco aunque también utiliza otros colores planos. Su obra se encuentra pegada en las paredes y en ocasiones utiliza proyectores de luces de color para transmitir al público una sensación cinematográfica. En los últimos años ha comenzado a trabajar con la sombra que sus siluetas producen al proyectarles la luz. Sus obras de arte son una investigación sobre la identidad de las personas teniendo en cuenta los aspectos de la raza, el género y la sexualidad. Su trabajo se centra particularmente en la historia de las mujeres afroamericanas y de los esclavos. La delicadeza y sensibilidad formal de sus trabajos contrasta fuertemente con la temática que suele tratar. Realiza caricaturas de personajes inspirada en estereotipos sociales con una gran carga crítica debido a la violencia y crueldad que esconden algunas imágenes. Exagera rasgos para crear personajes como si se tratara de un cómic, de esta forma nos muestra su visión

Kara Walker. *Gone, An Historical Romance of a Civil War as It Occurred Between the Dusky Thighs of One Young Negress and Her Heart..* (detalle).1994.

personal de la historia de sus antepasados. Con sus obras Walker se enfrenta a sus propios fantasmas y a los que la sociedad ha creado entorno al racismo.

Ejercicio 1.2- Analizar su obra, ¿Puedes poner palabras a su historia? ¿Qué elementos ayudan a identificar características de los personajes? ¿Cómo utiliza la caricatura y los estereotipos?. ¿Cómo se expresa la identidad del artista? Comenta una obra en clase a partir de la observación y la descripción por parte de los alumnos de aquello que están observando.

Ejercicio 1.3- T. Autónomo. A partir de una obra de Kara Walker realizar una descripción de la misma del mismo modo que la realizada entre todos en clase.

Día 2

Actividad 2: Deb Sokolow, historias a partir de los mapas conceptuales.

Ejercicio 2.1- T. Autónomo. Realiza escrito seleccionando y explicando que cosas te hacen a ti ser tu mismo, debe aparecer una persona, una experiencia que te resulte relevante en tu vida, un lugar, objetos e intereses, es decir, que elementos hacen que tu seas como eres. (*Si no da tiempo hacer en casa*).

Ejercicio 2.2- Exposición: Los mapas conceptuales. Palabras clave, dibujos explicativos y elementos para relacionar conceptos (flechas, bloques de color...) Uso de distintos tamaños de caligrafía, mayúsculas y minúsculas.... Artista: Deb Sokolow, observa cómo cuenta las historias a partir de esquemas.

Deb Sokolow. *Dear Trusted Associate* (detalle). 2008-2009.

Deb Sokolow es una artista nacida en 1974 cuya obra se centra principalmente en la creación de narrativas semi-ficticias. Utiliza el dibujo, el collage y el texto para contar distintas historias. Realiza exposiciones a gran escala con las obras que crea sobre papel, paneles y libros de artista. Sokolow crea narrativas de misterio sobre distintas temáticas relacionadas con la cultura popular, la política, teorías de conspiración y la naturaleza humana. Las historias son contadas por un narrador paranoico

que descubre planes siniestros. Generalmente habla en segunda persona y lo representa con tinta negra. Las dudas y paranoias del narrador se representan en otros colores que se van ramificando del hilo conductor principal de la historia, de esta forma consigue crear tres voces distintas que interactúan y no están de acuerdo entre sí. Al hacer las narraciones en segunda persona Sokolow consigue involucrar al público en sus historias en vez de convertirlo en espectador pasivo de sus obras ya que le hace partícipe.

Día 3-4

Ejercicio 2.3- Realiza un mapa conceptual a partir de el escrito sobre la identidad.

Día 5

Ejercicio 2.4- Puesta en común de los mapas conceptuales.

Día 5-6-7-8

Actividad 3: El libro ilustrado.

Ejercicio 3.1- Utilizando el mapa conceptual cuenta una historia visual. Puedes añadir otros elementos que imagines de forma creativa y no tienen porque aparecer todos los elementos del mapa pero sí un mínimo de tres. Formato hojas de dibujo tamaño dina5. Técnica dibujo, pintura y/o collage. 5 ilustraciones.

- 1º- idea y realizar esbozo con la secuencia de imágenes
- 2º- Diseño de personajes
- 3º- Prueba distintos encuadres para contrastar las ilustraciones y dar ritmo al libro
- 4º- Elige la técnica y el estilo que mejor le convenga para expresar tu historia
- 5º- Realiza las ilustraciones finales

Día 9

Ejercicio 3.2 – Puesta en común para que toda la clase conozca los resultados.

Procedimientos de evaluación

La evaluación se llevará a cabo mediante la observación en el aula por parte del profesor del proceso de trabajo de los alumnos y de sus intervenciones en clase. También se evaluará a partir de los escritos, esquemas, bocetos y la obra entregados por el alumno. Los escritos se realizarán a mano (la presentación y las faltas ortográficas se tendrán en cuenta).

Criterios de calificación:

Descripción de una obra de Kara Walker 10%.

Escrito 20% y esquema sobre ti 20%.

Obra y proceso artístico 40%.

Actitud en el aula y frente al trabajo a realizar 20%.

Recursos didácticos

- Ordenador con proyector.
- Material de escritura y cuaderno de trabajo.
- Material de dibujo y pintura: lápiz de grafito, pinturas, material para collage (revistas, objetos, cartulinas...).
- Tijeras, pegamento.
- Lámina de dibujo en DIN-A5.

Propuesta de evaluación del proyecto

Esta propuesta de evaluación es necesaria para conocer como se van a obtener y analizar los resultados del trabajo de campo, es decir, de la puesta en práctica de algunas de las unidades didácticas llevadas a cabo a lo largo del Practicum II y III. Se llevará a cabo una evaluación inicial, una procesual y una final.

En la evaluación inicial por medio de la entrevista se pondrá en conocimiento de la tutora de centro donde se llevarán a cabo los practicums, el IES Vega del Turia (Teruel) las propuestas educativas para valorar la viabilidad de la puesta en práctica.

La evaluación procesual se llevará a cabo a lo largo de la puesta en práctica. Como instrumentos de evaluación se utilizarán la observación y la anotación en un diario docente de aquellos aspectos a destacar o tener en cuenta. Al tratarse de una evaluación procesual se podrán ir realizando modificaciones según los resultados que se van obteniendo para mejorar la propuesta.

Para la evaluación final los instrumentos de evaluación será el análisis de las producciones de los alumnos y la encuesta de satisfacción que realizarán los alumnos.

Análisis de datos, resultados y conclusiones de la puesta en práctica en el aula

La evaluación inicial tuvo lugar antes de comenzar el segundo practicum por medio de una entrevista con mi tutora del centro Miguela García Pomar. En ella se valoraron las unidades didácticas explicadas anteriormente, éstas le parecieron adecuadas y viables para poner en práctica en el aula. Se decidió que se llevaría a cabo la primera unidad didáctica: *La fotografía y nuestro roles sociales* con el grupo al que ella impartía clase de 2º de ESO del cual también era tutora. Por cuestiones de temporalización a lo largo del Practicum II y III no se disponía de suficiente tiempo para poner en práctica con el mismo grupo las restantes unidades didácticas por lo cual al hablarlo en el departamento otra profesora¹⁴ que impartía clase en 2º de ESO se ofreció a dejarme algunas clases para llevar a cabo otra de mis propuestas, de forma que llevé a cabo con este otro grupo la segunda unidad didáctica *Nuestro reflejo en el autorretrato*.

Tras la evaluación procesual y final se analizaron y obtuvieron los siguientes resultados de los cuales derivan unas conclusiones:

Se comenzó a trabajar desde el propio conocimiento de los alumnos, lo que provocó un aumento del interés por el tema. Los alumnos se sintieron implicados y fueron conscientes de lo que ya sabían. También es una buena estrategia para hacer una evaluación inicial de los conocimientos que se tienen sobre la temática a tratar. Del mismo modo algunos alumnos explicaron vivencias suyas como por ejemplo la última vez que habían ido a ver una exposición de fotografía.

Traer algún objeto físico al aula también genera expectación y motivación. En este caso se llevó una cámara oscura de fabricación manual. Permitir que los alumnos interactuaran con ella les despierta el interés y las ganas de querer saber más. Al mantener a los alumnos en una actitud activa y participativa el aprendizaje de éstos aumenta.

Llevar referentes que les llamen la atención ayuda a mantener el interés a lo largo de las explicaciones teóricas provocando distintas emociones como sorpresa y asombro entre otras. Se puede llamar la atención con una imagen de muchas maneras, en función de lo que expresa la imagen se despertarán distintos sentimientos en los alumnos. El carácter provocador de algunas imágenes, el contenido que viene implícito en ella o por el aspecto estético de la imagen pueden ser variables a tener en cuenta a la hora de hacer la selección.

Combinar una explicación teórica con otra actividad donde el alumno tenga que participar de forma activa es un recurso que se utilizó en las sesiones para mantener la atención e interés de los alumnos. Si durante la explicación los alumnos tienen que tomar apuntes o realizar un esquema, éstos, se mantienen más atentos.

¹⁴ Cristina Noemí Esteban Minguez profesora interina de Educación Plástica y Visual en el IES Vega de Turia, (Teruel) en el curso académico 2013-2014.

Trabajar en distintos espacios según las necesidades de aprendizaje tuvo consecuencias positivas en la realización del trabajo ya que permitió mayor libertad e iniciativa a los alumnos para proponer y llevar a cabo sus trabajos artísticos.

Los alumnos encontraron dificultades para utilizar materiales distintos a los que se usaban normalmente y cierto rechazo ante ideas distintas a las habituales. Hubo que insistir, se observaba bloqueo por parte de los alumnos cuando se les dejaba libertad creativa y el uso de objetos, materiales o ideas con significado personal. Para conseguir saltar estas barreras considero que sería necesario seguir trabajando con ellos en esta línea.

Acercar al alumno a la forma de trabajar de los distintos artistas a través de la imagen visual y audiovisual les ayuda a acercarse a ellos. Contar pequeñas anécdotas sobre la vida de los artistas también provoca que se mantenga el interés por ellos. Ver la realidad de su día a día y establecer diferencias y similitudes con su entorno cercano provoca que las obras de arte que realizan los distintos artistas tenga mejor aceptación por los alumnos.

Utilizar referentes cercanos geográficamente a los alumnos también ayuda a provocar mejor aceptación del arte contemporáneo. Este es uno de los puntos flojos del trabajo ya que no se tuvo en cuenta el uso de artistas del entorno cercano para abordar la investigación sino que se centró en artistas reconocidos a nivel internacional.

Se encontraron dificultades para ser creativos y dar la opinión en distintas situaciones que se llevaron a cabo en el aula. Los alumnos se mostraban bastante inseguros cuando se les pedía que dieran su opinión y que fueran creativos, por ejemplo, a la hora de imaginar una historia para una imagen o de imaginar las características de una persona a través de una imagen creada por él.

En un primer momento se encontró bastante falta de autonomía cuando se proponían actividades donde los alumnos tenían libertad creativa. Para trabajar la autonomía e iniciativa personal es importante llevar a cabo una metodología que la favorezca y ésta tiene que llevarse a cabo durante un largo periodo de tiempo para que los alumnos aprendan y se habitúen a ella. Si esta autonomía se trabajara de manera conjunta en todas las asignaturas los resultados mejorarían considerablemente. También se ha apreciado un desconocimiento por parte de los alumnos en cuanto a que significa ser creativos ya que muchos de ellos sólo lo asocian a actividades de carácter plástico.

El cambio de metodología que se llevó a cabo al poner en práctica estas propuestas provocó un periodo de adaptación para los alumnos. Los resultados obtenidos hubieran sido de mayor calidad si ya hubieran estado acostumbrados a trabajar con una metodología similar.

El uso de las TICs para favorecer el aprendizaje es fundamental sobretudo en aquellas propuestas donde la tecnología sea un elemento clave. Crear una cuenta de correo para que los alumnos se puedan poner en contacto con el profesor funcionó de manera satisfactoria y se convirtió en el principal medio de entrega del trabajo fotográfico. El uso de los miniportátiles también fue fundamental para adquirir conocimientos propios de la competencia básica de tratamiento de la información y comunicación digital.

Las actividades cooperativas sirvieron para fomentar el intercambio de saberes y habilidades y para aprender a trabajar de manera conjunta. Al compartir el conocimiento entre los alumnos se fomenta el clima de aceptación y sociabilización. Es necesario seguir trabajando en esta aptitud, que esta directamente relacionada con la competencia básica social y ciudadana, ya que se detecta tanto por la observación en el aula como por los resultados de las producciones y de las encuestas a los alumnos que esta competencia podría estar mejor desarrollada.

En las actividades autónomas de reflexión acerca las distintas actividades y la propia experiencia se detecta una falta de costumbre por parte de los alumnos en realizarlas. Para los alumnos, la asignatura de Educación Plástica y Visual se entiende como una materia donde lo que “hay que hacer” son unas actividades plásticas o de dibujo y un examen teórico cuando así lo considera el profesor. Les cuesta entender que se les proponga una actividad donde tienen que realizar una reflexión escrita o donde tienen que explicar su proceso de trabajo creativo. Este tipo de actividades tendrían que ser consideradas como fundamentales en la asignatura porque con ellas se trabajan varias habilidades que son imprescindibles para su desarrollo. Se desarrolla la competencia lingüística, la de aprender a aprender, la social y ciudadana, la cultura y artística y la de autonomía e iniciativa personal. Observando las producciones de los alumnos se puede observar que la mayoría fueron capaces de realizar las reflexiones aunque algunas de ellas fueran algo superficiales. Sería interesante insistir en este tipo de actividades y potenciarlas para poderle sacar mucho más provecho a todos los temas transversales que se pueden trabajar continuamente en el aula.

En cuanto al trabajo de creación artística de los alumnos se detecta en primer lugar por la observación en aula y en segundo lugar por el análisis de las producciones una falta de costumbre en la realización de este tipo de trabajos. A pesar de haber estructurado las actividades para que los alumnos siguieran un proceso creativo que les diera unos resultados, en general, cuando llega el momento de la creación artística les cuesta incorporar a ella todo el proceso creativo que han realizado previamente. En muchos casos es por falta de saber trabajar de manera autónomo y de sentirse seguro al tomar sus propias decisiones.

La situación ideal para poner en práctica esta propuesta educativa hubiera sido poder llevar a cabo las distintas unidades didácticas con el mismo grupo. De esta forma se podría haber analizado el proceso completo de los alumnos y poco a poco mejorar la aceptación por su parte del arte contemporáneo y conseguir mayor reflexión y creación entorno a la identidad.

Conclusiones, consecuencias e implicaciones del trabajo

Con el desarrollo de este Trabajo Fin de Máster se ha pretendido analizar y crear prácticas docentes donde el arte contemporáneo se encuentre presente y además favorezca el desarrollo de los alumnos para ayudarles en la complicada etapa de la adolescencia.

Las repercusiones que ha tenido este trabajo se pueden considerar en primer lugar como personales. Este trabajo me ha permitido investigar sobre arte contemporáneo y didáctica de la educación artística, ámbitos del conocimiento de los cuales poseo muchas inquietudes. Poner en práctica las propuestas que he elaborado en esta investigación y su posterior análisis de los resultados me ha servido para adquirir mayores conocimientos. Ante todo vivirlo en primera persona me ha supuesto una gran satisfacción personal.

Gracias a este trabajo y junto con otros realizados a lo largo del curso dentro de ámbito del Máster he sido capaz de partir de distintas teorías sobre didáctica general y de la educación artística para acercarme a lo que podría ser en un futuro mi práctica profesional como docente.

En segundo lugar, este trabajo también ha repercutido sobre las personas de mi entorno y con las que he trabajado en el IES Vega del Turia. Los alumnos que han recibido las clases han experimentado en primera persona la puesta en práctica de este trabajo y mi tutora del centro también. Como consecuencia de ello mi tutora Miguela García Pomer se ha mostrado interesada por poner ella en práctica la unidad didáctica de *La fotografía y nuestro roles sociales* en los próximos cursos académicos.

Tras la investigación llevada a cabo y la propuesta didáctica planteada la consecuencia de este trabajo ha sido la creación de material didáctico que se puede llevar a cabo en el aula que pretende favorecer el desarrollo personal de los alumnos y su integración en la sociedad actual.

Bibliografía básica

Educación artística

Monografías

- Acaso, M. (2013). *rEDUvolution. Hacer la revolución en la educación*. Barcelona: Paidós.
- Acaso, M. (2012). *Pedagogías invisibles : el espacio del aula como discurso*. Madrid : Los Libros de la Catarata.
- Acaso, M. (2009). *La educación artística no son manualidades : nuevas prácticas en la enseñanza de las artes*. Madrid : Los Libros de la Catarata.
- Antúñez, N. Noemí Ávila, N. Daniel Zapatero, D. (Eds.) (2008). *El arte contemporáneo en la educación artística*. Madrid: Eneida.
- Belver, M.H., Moreno, C., Nueve, S. (Eds.) (2005). *Arte infantil en contextos contemporáneos*. Madrid: Eneida.
- Fernández, O. y Río, V. (Eds.) (2007). *Estrategias críticas para una práctica educativa en el arte contemporáneo*. Valladolid: Fundación patio de arte contemporáneo español.
- Graeme Chalmers, F. (2003). *Arte, educación y diversidad cultural*. Barcelona: Paidós.
- Souness D. y Fairley R (2005). Room 13. En Atkinson D. y Dash P. (Eds), *Social and Critical Practices in Art Education* (pp.41-50). Oakhill: Trentham Books.

Tesis doctorales

- Boj Tovar, C. (2004). *Transversalia.net. Proyecto de un entorno virtual de aprendizaje para la educación en valores a través del arte contemporáneo. Una experiencia interactiva y didáctica para la E.S.O.* (Tesis doctoral). Recuperada de <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4362246>

Publicaciones periódicas

- Donna Marino D., Taverna K. y Zinoman A. (Eds.) (2001). *The Educator's Guide to Art :21*, 1 [Versión electrónica]. Massachusetts: Toby Levine Communications. Recuperada el 31 de marzo de 2014 de http://www.art21.org/files/uploads/pdf/art21_season_one_guide.pdf
- Diamond S. y Hamlin J. (2003). *The Season Two Educators' Guide to Art 21*, 2 [Versión electrónica]. New York: Art:21. Recuperada el 31 de marzo de 2014 de http://www.art21.org/files/uploads/pdf/art21_season_two_guide.pdf
- Fusaro F., Hamlin J., Mayer M. y Good N. (2009). *The Season 5 Educators' Guide to Art:21*, 5 [Versión electrónica]. New York: Art:21. Recuperada el 31 de marzo de 2014 de <http://www.art21.org/files/uploads/pdf/art21-season-five-guide.pdf>

Webs

Transversalia.net. Recuperado el 31 de mayo de 2014. <http://www.transversalia.net/>

Arts:21.org. Recuperado el 31 de mayo de 2014. <http://www.art21.org/>

Practice.ie. Professional network for artists working with children. Recuperado el 31 de marzo de 2014. <http://www.practice.ie>

Visual Thinking Strategies. Recuperado el 6 de junio de 2014. <http://www.vtshome.org/>

Adolescencia y creación

Monografías

Erikson, E.H. (1980). *Identidad. Juventud y crisis*. Madrid: Turus Humanidades.

López Fernández, M., y Martínez, N. (2006). *Arteterapia. Conocimiento interior a través de la expresión artística*. Madrid: Énfasis.

Tesis doctorales

Gonzalo Vegas, N. (2011). *La educación artística y el arte como terapia. Un camino para construir la identidad del adolescente* (Tesis doctoral). Recuperada de <http://eprints.ucm.es/15508/1/T33615.pdf>

Marco legal

ORDEN 9 de mayo de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo de la Educación secundaria obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA 1/06/2007).

Arte

Monografías

Cortés J.M.G. (2004) Buceando en la identidad y el deseo. Cruz Sánchez P. A., Hernandez-Navarro M.Á (Eds.). *Cartografías del cuerpo. La dimensión corporal en el arte contemporáneo* (pp. 179-193). Murcia: Cendeac.

Guasch A. M. (2000). *El último arte del siglo XX*. Del posminimalismo a lo multicultural. Madrid: Alianza Forma.

Heymer K., Livingstone M. (2003). *Hockey's Portraits and People*. Londres: Thames & Hudson.

Catálogos

Miguel Trillo. Identidades (2009). Catálogo de la exposición Miguel Trillo. Identidades. Sevilla: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.