

**“NUESTROS SENTIMIENTOS TIENEN COLOR” TALLERES DE
ARTE EN LA EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA: INFLUENCIA
EMOCIONAL DEL COLOR VISTO DESDE EL ARTE
CONTEMPORÁNEO**

APRENDEMOS LA TEORÍA DEL COLOR, EXPERIMENTANDO:

Autora y Exponente: Cristina Moreno Pabón

UAM Universidad Autónoma de Madrid – España

Departamento de Educación Artística, Plástica y Visual

Facultad de Formación del Profesorado

Investigación Educación

INTRODUCCIÓN

La metodología usada en el diseño y desarrollo de este taller teórico-práctico, está basada en los nuevos métodos de enseñanza, como: Aprendizaje Autónomo Motivador y Creativo (AAMC), Aprendizaje Cooperativo (AC), Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y Autoevaluación. Estas metodologías han sido utilizadas en conjunción con el método MUPAI (Museo Pedagógico de Arte Infantil), especializado en talleres de arte contemporáneo en educación infantil y primaria.

El MUPAI, fue creado por el grupo de investigación GIMUPAI y tiene su sede, en el Dpto. de Didáctica de la Educación Artística, de la Facultad de Bellas Artes, de la Universidad Complutense de Madrid. En su larga experiencia e investigaciones sobre talleres pedagógicos de arte contemporáneo, el GIMUPAI ha desarrollado un método pedagógico para talleres de arte infantil, que está dando un excelente resultado. Este grupo, ha realizado numerosas publicaciones en revistas especializadas y libros monográficos, donde aporta los resultados obtenidos en sus investigaciones sobre las aplicaciones de su método.

El método MUPAI es dinámico y atractivo para el alumnado, incluye siempre arte contemporáneo e imágenes visuales que los niños y adolescentes podrán identificar. Muchas de estas imágenes están sacadas de medios publicitarios, revistas, libros y películas, que ellos suelen frecuentar.

Así, siguiendo estas nuevas metodologías de enseñanza y uniendo el método MUPAI, para talleres de arte contemporáneo infantil, he diseñado el taller: “Mis sentimientos tienen color”. Taller teórico-práctico que incorpora como soporte pedagógico, las nuevas tecnologías audiovisuales TIC.

El método propuesto fomenta el aprendizaje autónomo, la motivación en el aprendizaje, el trabajo cooperativo en grupo y propone el aprendizaje basado en problemas. Se pretende que el alumno de forma empírica, saque sus propias conclusiones.

Estos cambios en la enseñanza, estimulan el lado más creativo del alumno, ayudándole a ser más autónomo en su aprendizaje, fomentándole la capacidad de análisis y razonamiento.

No profundizaré en los métodos de AC o de ABP, pues existe en el mercado y en internet una amplia información a la que podemos acceder con facilidad. En el apartado de bibliografía, apporto referencias de algunos libros de interés sobre estos métodos.

METAS Y CONTENIDOS.

Además de los objetivos descritos e implícitos en el método de enseñanza para el taller, el principal objetivo del taller “Mis sentimientos tienen color”, es la experimentación y estudio de los cambios de comportamiento emocional, que el color y sus formas de aplicación tienen sobre la conducta y estado de ánimo en el niño.

Otro de los objetivos más relevantes del taller didáctico, es que los preadolescentes participantes reflexionen sobre su propia identidad y los elementos que la constituyen, adquiriendo conocimientos de forma empírica sobre color y sus aplicaciones. Tendencias educativas como la Educación Artística basada en la Cultura Visual, apuestan y reivindican el tema de la identidad como uno de los más importantes a tratar. Mediante actividades de diverso tipo, se buscó que los participantes en “Mis sentimientos tienen color”, reflexionaran sobre su propia identidad.

El material principal con el que trabajar a lo largo de esta actividad es el propio color y su influencia. En la parte teórica se abordan nociones sobre la teoría del color y los colores psicológicos. La teoría incorpora, arte contemporáneo y productos visuales de distinta índole. Con los conocimientos adquiridos se realizarán obras y dibujos en color.

PSYCHOLOGY INVESTIGATION

ASPECTOS COMPETENCIALES

OBJETIVOS

1. Obtención de conocimientos de la teoría del color a través de la motivación y la creatividad del alumno

MEMORIAS II CONGRESO INTERNACIONAL PSICOLOGIA Y EDUCACION PSYCHOLOGY INVESTIGATION

2. Saber los conceptos del color
3. Saber hacer el círculo cromático y utilizar los colores (temperas)
4. Adquisición de competencias de forma empírica

APRENDIZAJE

5. Iniciado por problemas, planteando preguntas y mostrando imágenes.
6. Iniciado por exposiciones de otros (todos compartimos nuestros trabajos, problemas y logros)
7. Obtenido por seguimiento de lo escuchado o leído
8. Obtenido a través de errores propios y correcciones
9. Obtenido por inducción desde la práctica
10. Ligado mayoritariamente al material y casos utilizados
11. Generalizable a situaciones diferentes a las utilizadas, surgen nuevos planteamientos
12. Construcción propia a partir de situaciones/materiales
13. Repetición de lo recibido. En casa cada uno hace un trabajo, que compartirá en clase

DOCENCIA

14. Centrada en el aprendiz. El docente facilita y orienta (Comparte experiencia)
15. Centrada en el docente. Éste muestra y conduce (pero deja hacer de forma autónoma)

EVALUACIÓN

16. Repetición de lo recibido. Evaluación continua.
17. Resolución de nuevos casos
18. Autoevaluaciones

METODOLOGÍA

El Método MUPAI está basado en los siguientes conceptos generales, contenidos y metodologías de trabajo:

Conceptos:

- Entender que un taller de arte infantil es un espacio donde se genera conocimiento y no sólo un lugar donde se libera la expresión.
- Intentar que este conocimiento no sea la visión particular que el organizador del taller tiene del mundo sino que, por el contrario, el taller se convierta en una posibilidad para que los participantes generen su propio cuerpo de conocimientos, en este caso, relacionados con las representaciones visuales de todo tipo.
- El principal objetivo de esta metodología es la comprensión de las imágenes que nos rodean para su construcción. Al tratar en estos talleres sobre nociones como representación e interpretación, los niños aprenden la diferencia entre la realidad que vivimos nosotros mismos y la imagen donde alguien vive por nosotros.

CONTENIDOS

Vincular los temas y contenidos del taller con la cultura infantil actual, con la realidad que rodea a los participantes en vez de desarrollar una actividad cerrada en sí misma. Esto implica a su vez incorporar en el taller imágenes de la baja cultura, (publicidad, internet, “packaging”) además de otros elementos locales de máxima influencia en la infancia, como por ejemplo, la prensa del corazón o deportiva.

Incorporar el arte contemporáneo, el que se produce mientras estos niños y niñas están creciendo como referente principal. A través de la incorporación del arte emergente llevaremos hasta los talleres el concepto de micro relatos visuales, es decir, el discurso visual de los grupos que luchan contra las estructuras de poder.

METODOLOGÍAS DE TRABAJO

- No cargar todo el peso de contenidos en el desarrollo de las técnicas tradicionales, sino elegir materiales y técnicas que estén en relación con los materiales y procedimientos con los que trabajan los artistas contemporáneos (vídeo, recontextualizaciones, fotografía, “net-art”, etc.).
- Dar la misma importancia a los procesos de apreciación que a los de producción.
- Incorporar las nuevas tecnologías como metodologías de trabajo no sólo a nivel de producción de imágenes sino como herramienta para la apreciación.

MEMORIAS II CONGRESO INTERNACIONAL PSICOLOGIA Y EDUCACION PSYCHOLOGY INVESTIGATION

- Fomento de la creatividad.
- Fomento de la concentración mediante procedimientos que favorezcan el estado de flujo.
- Puesta en funcionamiento de actividades que alienten la crítica enfocada a la comprensión.
- Puesta en funcionamiento de experiencias de rotación del poder de manera que sean los participantes quienes lideren parte de las actividades y, al final, evalúen al organizador del taller.

(BELVER M. y ULLÁN A., 2007; ACASO M., 2006; CARRY R., 1998; EFLAND, A. FREEDMAN, K. y STHUR, P., 2003; FREEDMAN, K., 2003; RICOEUR, P., 1978).

Repensando lo que entendemos por taller, lo que entendemos por arte y lo que entendemos por infantil, el taller ¡Mis sentimientos tienen color! que he diseñado, pretende ser coherente con el sistema de vida actual de la infancia.

MATERIALES Y MÉTODOS TALLER “MIS SENTIMIENTOS TIENEN COLOR”

El taller teórico-práctico, combina conceptos con preguntas abiertas a los participantes, manteniendo así el interés del alumnado. Con la incorporación de imágenes de arte contemporáneo y de la propia cultura visual de los participantes para ilustrar los conceptos, se pretende que lo aprendido en el taller no se quede en él, sino que salga con ellos y lo puedan aplicar en su día a día. El Power Point es el medio utilizado en las explicaciones.

Materiales

Témperas color: cian, magenta y amarillo. Pinceles de acuarela. Papel acuarela. Vasos para agua. Plato para mezclar colores. Trapos. Lápices de colores. Folios y cartulinas de colores. Tijeras y pegamento de barra.

Tareas:

Hacer un círculo cromático creativo.

Realización de dibujos y collages en colores: libres, cálidos y fríos, expresando lo que sentimos.

Metodología:

Con base en los métodos de enseñanza AAMC, AC, ABP y el método MUPAI:

Se utilizará el método informativo y demostrativo, haciendo una breve descripción y demostración de los distintos materiales y su uso, como medio expresivo y sanador.

Una vez hecha la demostración, se procederá a la parte práctica, donde cada alumno hará uno o varias composiciones de color expresando distintos sentimientos.

Se utilizará también el método interactivo (demostrativo-práctico).

La recogida de datos para el estudio cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos, se hace durante el taller.

El taller se desarrolla en cuatro fases; cada una de ellas dividida en dos partes:

- Una parte teórica, donde se utiliza como soporte para la explicación de la teoría y la técnica del dibujo, la creación artística en distintos medios, el color, colores psicológico y la expresión.
- Una parte práctica, donde el alumno tendrá la opción de practicar y experimentar la técnica, participando activamente, expresando sus emociones y sentimientos a través del dibujo y el color.

Desarrollo de la metodología:

Primera fase:

Figura 1. Imagen izquierda: Detonante del taller: “mis sentimientos tienen color”. Primera imagen utilizada antes de dar comienzo el taller. Imagen derecha: diapositiva explicativa sobre la teoría del color.

MEMORIAS II CONGRESO INTERNACIONAL PSICOLOGIA Y EDUCACION PSYCHOLOGY INVESTIGATION

En su primera fase, el taller comienza, con una diapositiva con la pregunta que sirve de detonante para el grupo y que les hace reflexionar entrando en los contenidos del taller: ¿En que color te rallas? (Figura 1). Tras las primeras impresiones y una vez roto el hielo, los niños mantendrán una actitud de colaboración, interactuando siempre que lo deseen; de esta forma tenemos garantizado el interés en la parte teórica, que se mezcla con la práctica. En la primera fase los contenidos teóricos son:

Nociones generales del color (Figura 1), círculo cromático, colores psicológicos (Figura 2), acordes cromáticos (Figura 3), entre otros.

Se enseñarán en este apartado, los distintos materiales que vamos a usar; cómo utilizarlos. También el beneficio que para nuestro bienestar y salud emocional, tiene pintar y utilizar distintos colores (Figura 3).

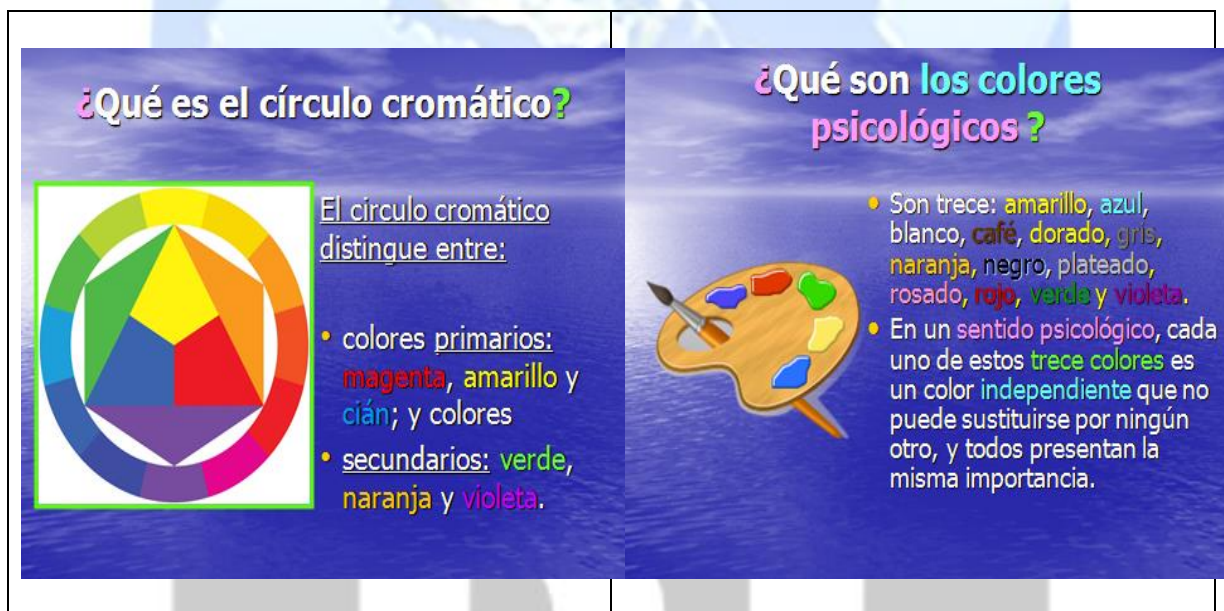

Figura 2. Imagen izquierda: diapositiva explicativa del círculo cromático. Imagen derecha: diapositiva explicativa los colores psicológicos.

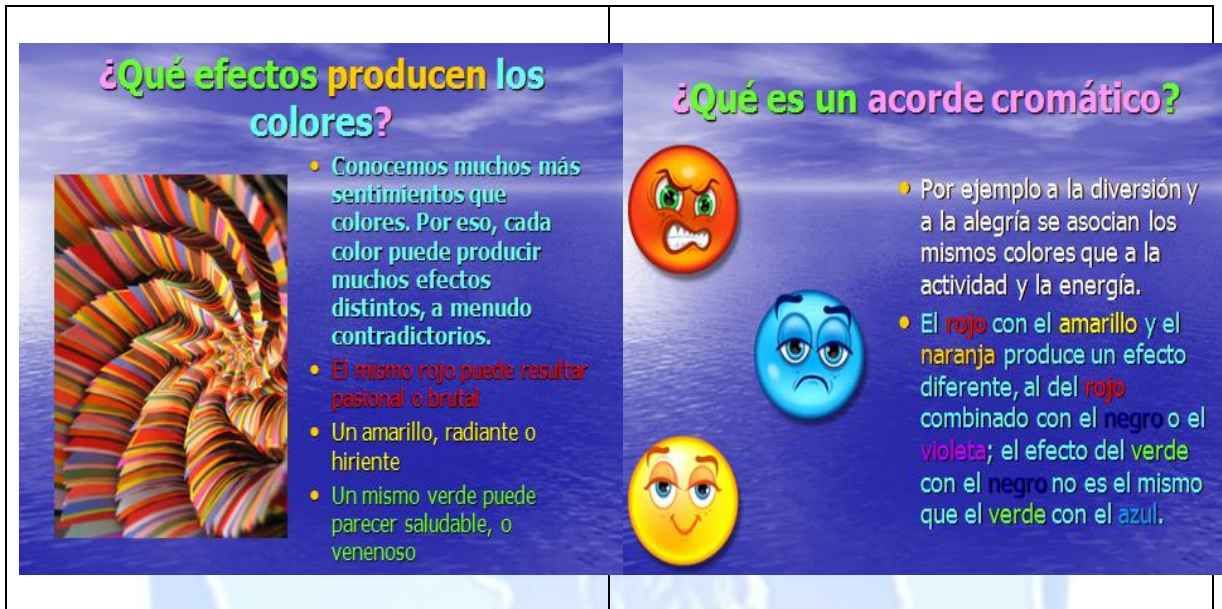

Figura 3. Imagen izquierda: diapositiva explicativa de los diversos efectos que pueden producir los colores. Imagen derecha: diapositiva explicativa del acorde cromático.

Esta fase concluye con la realización de una obra en color, dejando a los alumnos que experimenten la técnica aprendida de forma libre, reflexionando sobre cuáles son sus sentimientos, en este momento y materializándolo en el papel. Esta fase termina con una encuesta individual. Tendremos unos minutos posteriormente, para expresar las experiencias vividas, compartiéndolas con el grupo.

Segunda fase:

Las diapositivas mostradas en las fases siguientes, que pretenden evocar los sentimientos con los distintos tonos, tienen su base en el arte contemporáneo.

Los contenidos de la segunda fase se centran en los colores cálidos, sus cualidades y efectos que producen de forma general e individual en nuestras vidas. Siguiendo el mismo patrón de la primera fase, tras la teoría, se realizarán obras en color, expresando en ellas los sentimientos producidos con la experiencia de las imágenes en tonos cálidos (Figura 4).

Al finalizar esta fase se pasará el segundo test, terminando con unos minutos para compartir la experiencia con el grupo.

PSYCHOLOGY INVESTIGATION

Figura 4. Imagen izquierda: diapositiva, obra arte contemporáneo en tonos cálidos. Imagen derecha: diapositiva, cartel publicitario de una película en tonos fríos.

Tercera fase:

Tiene el mismo diseño que la segunda, cambiando los contenidos, que aquí están basados en los tonos fríos (Figura 4). Terminamos esta fase con el tercer cuestionario individual y unos minutos de reflexión, para compartir las experiencias.

Cuarta fase:

Es hora de trabajar en grupo y realizar una obra común entre cinco o seis alumnos, manifestando lo que cada uno ha aprendido en grupo. Este trabajo, fomenta la participación, la comprensión y la compenetración.

Fase de evaluación:

Para terminar, se hace una autoevaluación del taller. Me interesa saber la opinión de cada niño, lo que ha aprendido, si le ha resultado atractivo y si algo se podía mejorar. Todo esto queda recogido en el cuarto test, donde se recogen cuatro tipos de datos:

Datos relativos al nivel de satisfacción general del taller.

Datos relativos al nivel de aprendizaje (estudiantes y profesores).

Datos relativos al nivel de satisfacción con respecto a los guías/educadores.

Datos relativos al nivel de satisfacción con respecto a la exposición.

TEMPORALIZACIÓN

El tiempo óptimo para la realización del taller completo para los alumnos de infantil y primaria, es de 90 a 120 minutos. Pero en el congreso se adaptará la demostración de este al tiempo exigido de 70 minutos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABDULLAH, M. H. "Problem-based learning in language instruction: A constructivist model. Bloomington", IN: ERIC Clearinghouse on Reading, English, and Communication. (1998).

ACASO M. "El lenguaje visual". Ed Paidós (2009).

ACASO, M. "La educación artística no son manualidades". Madrid: Ed. Catarata. (2006)

ALBERS, J. "La interacción del color". Ed. Alianza, Madrid. (1989).

ARNHEIM, R. "Arte y percepción visual". Edit. Alianza, AF-3, Madrid. (1985).

BELVER M., ACASO M. y MERODIO I. "Arte Infantil y Cultura Visual". Ed. Eneida. Madrid. (2005).

BELVER M., SÁNCHEZ M. y ACASO M. "Arte, infancia y Creatividad". Servicio de publicaciones Universidad Complutense de Madrid. (2002).

BELVER M., ULLÁN A. "La creatividad a través del juego". Edit. Amarú, Salamanca. (2007).

BOUD, D. y FELETTI, G. (Eds.). "The challenge of Problem-Based Learning". (2nd edition). London: Kogan Page. (1999).

BROCKBANK, A. Y MCGILL, I. "Aprendizaje reflexivo en la educación superior." Madrid: Morata. (1999)

CARY, R. "Critical art pedagogy: foundations for postmodern art education". NY: Garland. (1998).

CHALMERS, G. "Arte, educación y diversidad cultural". Barcelona: Paidós. (2003).

DEMBER y WARM, J. "Psicología de la percepción". Ed. Alianza. (1989).

EFLAND, A. "Arte y cognición. La integración de las artes visuales en el currículum". Barcelona: Octaedro. (2004).

MEMORIAS II CONGRESO INTERNACIONAL PSICOLOGIA Y EDUCACION PSYCHOLOGY INVESTIGATION

EFLAND, FREEDMAN Y STHUR. “La educación en el arte posmoderno”. Barcelona: Paidós. (2003).

EISNER, E. “El arte y la creación de la mente. El papel de las artes visuales en la creación de la conciencia”. Barcelona: Paidós. (2003).

EVENSEN, D. H. y HMELO, C. E. (eds.). “Problem-based Learning: A research perspective on learning interactions”. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. (2000).

FREEDMAN, K. “Enseñando cultura visual. Barcelona”: Octaedro. (2006).

GOETHE, J.W. “Teoría de los colores”. Editorial Aguilar. Madrid. (1992).

HAYTEN, P.J. “El color en las artes”. Ed. LEDA. Barcelona. (1986).

HELLER, E. “Psicología del color: cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón” versión castellana de Joaquín Chamorro Mielke Editorial: Barcelona. Gustavo Gili. (2007).

HELLER, E. “Psicología del color”. Editorial Gustavo Gili S.A., Barcelona. (2004).

MONEREO, C. y POZO, J.I. (Eds.) “La universidad ante la nueva cultura educativa. Enseñar y aprender para la autonomía”. Madrid: Síntesis. (2003).

MORENO, R. y MARTÍNEZ, R. “El Aprendizaje Basado en Problemas en la Enseñanza Universitaria”. Murcia: Universidad de Murcia. (2008).

POZO, J. I.; SCHEUER, N., PÉREZ ECHEVERRÍA, M.P., MATEOS, M., MARTÍN E. Y DE LA CRUZ, M. “Nuevas formas de pensar la enseñanza y el aprendizaje”. Barcelona Grao. (2006).

POZO, J.I. “Aprendices y maestros: la psicología cognitiva del aprendizaje”. Madrid: Alianza. (2008).

POZO, J.I. y PÉREZ ECHEVERRÍA, M.P. “La psicología del aprendizaje universitario: de la adquisición de conocimientos a la formación de competencias”. Madrid: Morata. (2009).

POZO, J.I. y MATEOS, M. “Psicología del aprendizaje universitario: la formación de competencias”. Madrid: Morata. (2009).

SAVIN-BADEN, M. “Problem-based learning in higher education: Untold Stories”. Philadelphia, PA: The SRHE & The Open U. Press. (2000).

ANEXOS

Se adjunta documento con los cuatro test, que se harán durante el taller, para la evaluación de este y para su posterior análisis y obtención de resultados

1ª: Todos los colores

- ¿Qué color te gusta más y por qué?
- ¿Qué color te gusta menos y por qué?
- ¿Cómo te sientes en estos momentos (triste, contento, enfadado, etc.)?
- Haz una breve descripción de cómo crees que eres.
- Haz una breve descripción de cómo piensas que te ven tus compañeros.

2ª: Colores calidos.

- **¿Cómo crees que han influido en ti estas imágenes y colores?**
- **¿Cómo te sientes después de hacer tu dibujo?:**

Mucho más despejado.

Mucho más alegre.

Mucho más triste.

Mucho más animado.

Mucho más relajado.

Con más ganas de hacer cosas

MEMORIAS II CONGRESO INTERNACIONAL PSICOLOGIA Y EDUCACION PSYCHOLOGY INVESTIGATION

Más despejado

Más alegre

Más triste

Más animado.

Más relajado.

Con menos ganas de hacer cosas.

Más desganado.

Igual que antes.

3ª: Colores fríos

- ¿Cómo crees que han influido en ti estas imágenes y colores?
- ¿Cómo te sientes después de hacer tu dibujo?:

Mucho más despejado.

Mucho más alegre.

Mucho más triste.

Mucho más animado.

Mucho más relajado.

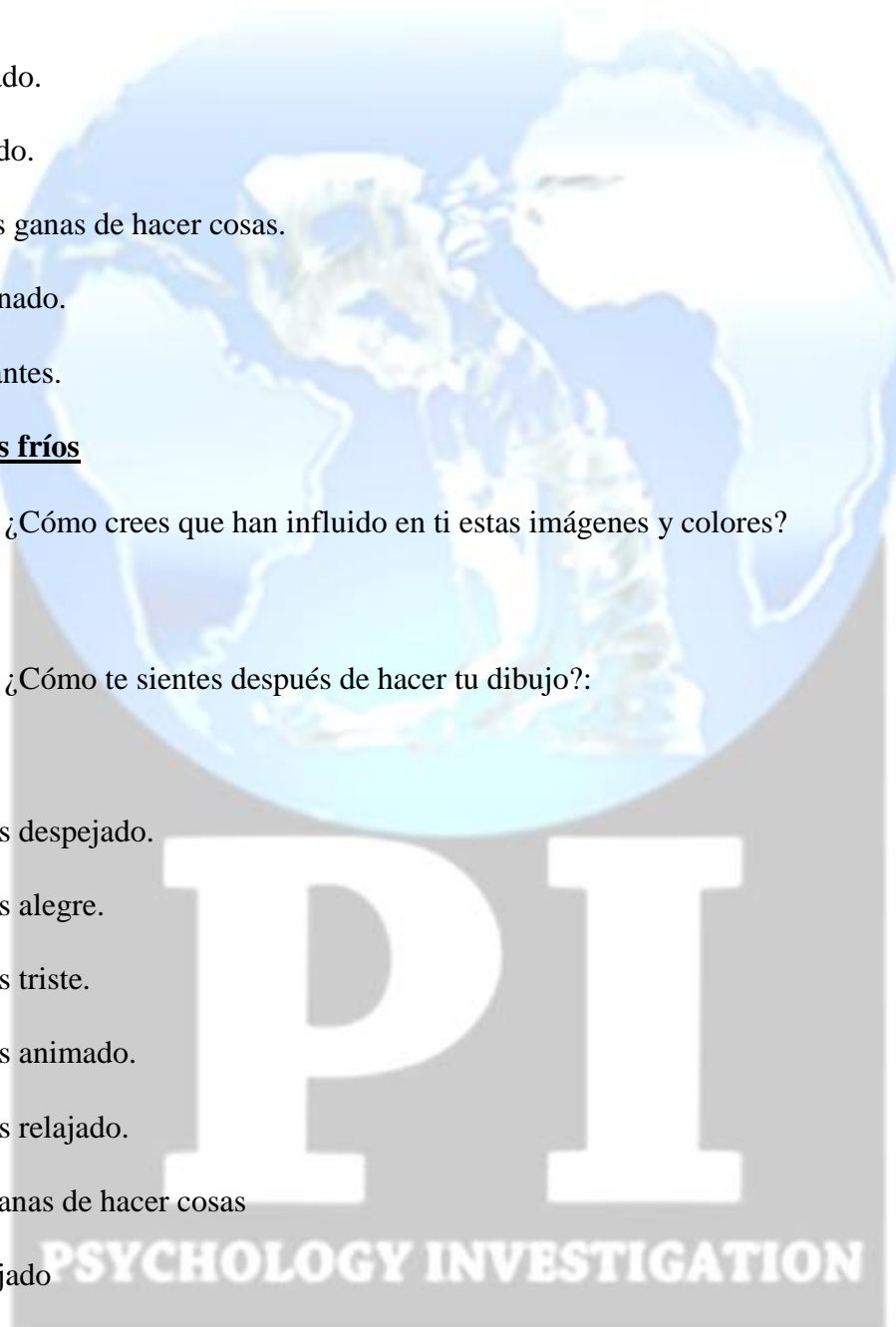
Con más ganas de hacer cosas

Más despejado

Más alegre

Más triste

Más animado.

Más relajado.

Con menos ganas de hacer cosas.

Más desganado.

Igual que antes.

4ª: Encuesta de autoevaluación del taller: Valora del 1 al 5 las preguntas del 1 al 6.

1. ¿Te ha gustado el taller?
2. ¿Te gustaría volver a hacer una actividad en nuestro museo?
3. ¿Te han gustado los monitores?
4. ¿Te ha gustado el Museo?
5. ¿Y el Power Point? (su explicación).
6. ¿Crees que hay tiempo suficiente para hacer las actividades?

7. ¿Nos cuentas algo de lo que hayas aprendido?

8. ¿Quieres comentarnos algo del taller?

9. Valoración libre.

RESEÑA EXPONENTE

CRISTINA MORENO PABÓN

La autora del texto es Licenciada en Bellas Artes, especialidad de Escultura, por la Universidad de Granada, desde el año 2000.

Igualmente, ha realizado el Doctorado y Suficiencia Investigadora en Bellas Artes, en la especialidad de Escultura, por la Universidad de Granada, en el año 2002.

Es Doctora por el Departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada, en 2008.

MEMORIAS II CONGRESO INTERNACIONAL PSICOLOGIA Y EDUCACION PSYCHOLOGY INVESTIGATION

Asimismo, ha realizado el Máster Universitario en Artes Visuales y Educación: Un enfoque Construcccionista (702.56.1), por el Departamento de Didáctica de la Educación Artística y Visual, de la Universidad de Granada.

En la actualidad (2011) está realizando un Master de experto docente por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). También está adscrita en dos grupos de investigación en la UAM y un proyecto de investigación en la UAM, para la inserción de las TIC en las aulas y las nuevas metodologías docentes.

