PROPUESTAS DIDÁCTICAS
PARA EL ÁREA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE IGUALDAD

Pacto de Estado contra la violencia de género

GOBIERNO DE ARAGON

Edita
Gobierno de Aragón.

Contenido didáctico
Elisa Arguilé, Alberto Gamón, David Guirao y Rosa Mai.

Ilustraciones
Elisa Arguilé, Alberto Gamón, David Guirao y Rosa Mai.

Diseño y maquetación
Jesús Rivero (Efémera Estudio de Diseño).

Publicación financiada en virtud del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Año 2021.

INTRODUCCIÓN

La Educación Plástica, Visual y Audiovisual tiene como finalidad desarrollar capacidades perceptivas, estéticas y expresivas para favorecer el desarrollo del espíritu crítico de las personas, ayudando a comprender mejor la realidad que les rodea.

Entre sus objetivos como materia curricular encontramos el de apreciar el hecho artístico, sus valores culturales y estéticos como parte integrante de la diversidad cultural, respetar y apreciar diversos modos de expresión superando estereotipos y convencionalismos y elaborar juicios y criterios personales que permitan actuar y potencien la autoestima. Asimismo, se favorece la reflexión y la crítica en el alumnado generando aprendizajes transferibles y significativos.

Sin embargo, en muchos materiales didácticos se aprecia una carencia manifiesta en cuanto a la mirada de género que, aludiendo a los objetivos de la materia, se considera fundamental revisar y resolver.

La historia del arte y sus representantes como soporte en las enseñanzas artísticas están siendo en el momento actual revisados desde la perspectiva de género con el fin de paliar la invisibilidad histórica de las mujeres como parte activa en el desarrollo de las prácticas artísticas. Esto, además, ha supuesto que los modelos de representación tanto artísticos como sociales se hayan forjado sobre imágenes sesgadas.

Por lo tanto, se considera necesario ayudar al alumnado a desarrollar la capacidad crítica y enseñarles a interpretar las imágenes visuales tanto de la historia del arte como de la cultura visual contemporánea, desde una perspectiva de género, potenciando una aptitud transformadora de las personas y en consecuencia su entorno, de manera interdisciplinar y transversal.

Por todo esto, a través de estas propuestas didácticas, se pretende aportar un material complementario que pueda servir de apoyo a distintas materias como Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Dibujo Artístico y, por qué no, Historia del Arte y proporcionar una primera herramienta de actuación en las completas revisiones de los materiales curriculares, que en años sucesivos se pueden seguir trabajando desde la perspectiva de género.

INTRODUCCIÓN

Las propuestas didácticas que aquí se presentan contemplan como objetivos:

- Observar, percibir y comprender de forma crítica las imágenes representativas de la historia del arte poniendo atención a la diferencia en relación al género de las y los autores. Este objetivo pretende potenciar la capacidad crítica de observación de la historia del arte ampliando el conocimiento de mujeres que han protagonizado la escena artística y cultural habiendo sido después eludidas en los materiales didácticos.

- Comprender la correlación entre la representación plástica y los modelos sociales en relación al género y como estos influyen de manera transversal en los demás ámbitos de la sociedad. Este objetivo contempla la observación de las relaciones entre los distintos lenguajes, tomando conciencia de cómo las representaciones visuales y audiovisuales han servido y sirven de modelo social influyendo en la relación entre los géneros, generando jerarquías y estereotipos que aún continúan operando.

- Experimentar, comprender e integrar mediante la práctica la subjetividad individual del hecho artístico desvinculándose de los roles de género, superando así los convencionalismos de género. Las obras de arte que nos han llegado como legado cultural y que han entrado a formar parte del canon han sido mayoritariamente firmadas por hombres por lo que el imaginario colectivo tiende a asociar este reconocimiento sesgado al hecho de mayores atributos creativos por cuestión de género.

En cada una de las propuestas se han señalado objetivos, contenidos y competencias más generales, pero posiblemente se puedan ampliar dependiendo de hacia dónde deriven estas sugerencias que se lanzan como ideas sobre las que trabajar y que el profesorado adaptará a su alumnado.

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón pone a disposición del profesorado aragonés este recurso educativo cuya elaboración ha sido posible en virtud del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

TABLA DE CONTENIDOS

Pág. 6

PROPUESTA DIDÁCTICA Nº 1

Constance Marie de Charpentier

1767 - 1849

Pág. 9

PROPUESTA DIDÁCTICA Nº 2

Meret Oppenheim

1913 - 1985

Pág. 12

PROPUESTA DIDÁCTICA Nº 3

Belkis Ayón

1967 - 1999

Pág. 15

PROPUESTA DIDÁCTICA Nº 4

Zaha Hadid

1950 - 2016

Pág. 18

PROPUESTA DIDÁCTICA Nº 5

Tamara de Lempicka

1898 - 1980

Pág. 21

PROPUESTA DIDÁCTICA Nº 6

Maruja Mallo

1902 - 1995

Pág. 24

PROPUESTA DIDÁCTICA Nº 7

Esther Ferrer

1937

Pág. 27

PROPUESTA DIDÁCTICA Nº 8

Elena Asins

1940 - 2015

Pág. 30

PROPUESTA DIDÁCTICA Nº 9

Marisol Escobar

1930 - 2016

Pág. 33

PROPUESTA DIDÁCTICA Nº 10

Hannah Höch

1889 - 1978

Pág. 36

PROPUESTA DIDÁCTICA Nº 11

Louise Bourgeois

1911 - 2010

Pág. 39

PROPUESTA DIDÁCTICA Nº 12

Artemisa Gentileschi

1593 - 1656

PROPUESTA DIDÁCTICA Nº 1

Constance Marie de Charpentier

1767 - 1849

Conocida también como Constance-Marie Blondelu, esta pintora neoclásica, muy reconocida en su tiempo, expuso en el Salón de París en más de 20 ocasiones logrando una medalla de oro en 1814. Especializada en el retrato, está considerada una de las mejores retratistas de su tiempo.

Como sucedió con frecuencia en esa época, muchos de sus cuadros no están firmados y se han atribuido a autores masculinos ya que, de esta manera, alcanzaban mayor valoración, pero con el paso de los años resulta muy difícil identificar su verdadera autoría.

Obra: Melancolie

https://www.pagina12.com.ar/19182-eco-al-lienzo-constance-marie-charpentier-1767-1849

Este cuadro fue pintado en 1801 con la técnica de pintura al óleo sobre lienzo. Se caracteriza por la presencia de la figura sentada sobre un fondo bastante neutro, oscuro y por el gran contraste de claro-oscuro. Los retratos de esta artista comparten estas características. Presenta además un tema muy claro: refleja un estado de ánimo a través de la postura del cuerpo, la expresión y el fondo.

La obra de esta artista tiene un doble interés. Por un lado, la representación plástica nos propone un marcado contraste entre la figura muy iluminada y el fondo oscuro, que hace destacar aún más la figura. Por otro lado, la temática de la obra: la representación de un sentimiento como tema central.

PROPUESTA DIDÁCTICA

Objetivos

- Utilizar el lenguaje plástico con creatividad para expresar emociones y sentimientos e ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas.
- Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura, la historia y el patrimonio artístico y cultural.
- Apreciar y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas utilizando diversos medios de expresión y representación.
- Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades.

Competencias Clave

- Competencias sociales y cívicas.
- Competencia de conciencia y expresiones culturales.

Contenidos

- Materiales y técnicas de dibujo y pintura.
- Visión y percepción.
- Observación y percepción del espacio.
- Volumen: Influencia de la luz.

Material

Dependiendo de la opción elegida:

- Ceras, pastel o pinturas de madera de colores claros, cartulina oscura o clara, tijeras y pegamento.
- Móvil o cámara fotográfica, programa de edición de fotografía.
- Móvil o cámara fotográfica, fotografía impresa, otras imágenes, cartulina oscura, tijeras y pegamento.

PROPUESTA DIDÁCTICA

Actividad

Vamos a trabajar el retrato fijándonos en las dos características anteriores:

- En parejas, una de las dos personas hará de modelo. A través de su lenguaje corporal, quien ejerce de modelo mostrará un sentimiento o emoción. Puede colocarse sentada, de pie o ayudarse de algún objeto. Después cambiarán el rol.
- El retrato se puede materializar de varias maneras:
  - A partir de técnicas tradicionales, por ejemplo, ceras, pastel o pinturas de madera de colores claros sobre cartulina oscura, o bien dibujando la figura sobre papel claro, recortando y pegando sobre papel oscuro.
  - A partir de fotografía. Hacemos un retrato fotográfico y mediante un programa de edición forzamos el contraste de claro-oscuro entre fondo y figura.
  - Fotografía y collage. Podemos hacer una foto en la postura que elijamos, imprimimos sobre papel blanco, recortamos y utilizamos fondos de otras imágenes o cartulina oscura.

Para profundizar

- ¿Sabías que en los siglos XVIII y XIX, época en la que vivió Constance Marie de Charpentier, las obras de arte pintadas por mujeres eran mucho menos valoradas que las obras de arte pintadas por hombres y que además muchas mujeres no firmaban sus cuadros o los firmaban con nombre masculino?
- ¿Qué repercusiones crees que ha podido tener esto?, ¿crees que sigue pasando en la actualidad? En tu próxima visita a un museo comprueba si el número de mujeres artistas que exponen sus obras iguala al de hombres artistas.

Enlaces de interés (links)

- https://pinturasdiversas-demeza.blogspot.com/2014/02/melancolia-constance-marie-charpentier.html
- https://www.pagina12.com.ar/19182-eco-al-lienzo-constance-marie-charpentier-1767-1849

PROPUESTA DIDÁCTICA Nº 2

Meret Oppenheim

1913 - 1985

Fue una de las artistas representativas del movimiento surrealista. Su obra artística es muy rica, personal y libre. Con un lenguaje pionero creó obras plásticas, poemas, videos, diseños de vestuario, fotografías y escritos, pero trabajó de una manera especialmente original con materiales cotidianos a los que dotaba de nuevos sentidos. Se colocó siempre a favor del arte separándolo de la idea del género, es decir, que no hay arte de mujeres u hombres sino personas que crean arte.

Obra: Le déjeuner en fourrure

(1936, taza, plato y cuchara forrados con piel de gacela)

https://www.elcuadrodeldia.com/post/104912268263/meret-oppenheim-le-dejeuner-en-fourrure-1936

En esta pieza, Meret Oppenheim utiliza un objeto cotidiano que, al ser forrado de piel, pierde su función habitual generando una extraña y desconcertante sensación a través de la textura. Esta obra está abierta a muchas interpretaciones creando un nuevo significado entre la piel, asociada al lujo, y un objeto común. *Le déjeuner en fourrure* se convirtió en una de las más representativas obras del surrealismo, movimiento artístico en el que se utilizaban habitualmente objetos cotidianos modificados para cambiar su función o significado.

PROPUESTA DIDÁCTICA

Objetivos

- Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones utilizando diversos medios de expresión y representación.
- Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismos/as, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender.

Competencias Clave

- Competencia en comunicación lingüística.
- Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
- Competencia de conciencia y expresiones culturales.

Contenidos

- Visión y percepción.
- Lenguaje y comunicación visual.
- Relación entre formas: igualdad y semejanza.
- Observación y percepción del espacio.

Material

- Papel de dibujo, papel vegetal, papel de calco.
- Móvil o cámara fotográfica, revistas para recortar, fotografías, otras imágenes, impresora.

Actividad

En esta propuesta se trata de crear nuevos objetos mediante la unión de dos o más elementos que puedan servir como punto de partida para generar una composición, un escenario o una narración.

Después de investigar y conocer las obras de Oppenheim o de diferentes artistas del surrealismo, podemos crear nuestros propios objetos de las siguientes maneras:

PROPUESTA DIDÁCTICA

- Se escribe en pequeños papeles el nombre de objetos cotidianos o animales y se doblan sin que se vea lo que hay escrito en el papel. Cada persona cogerá dos al azar. Se puede dibujar cada uno de los elementos por separado en papel vegetal de manera que al superponerlos se vean los dos a la vez y se pueda elegir las partes de los objetos que sean más sugerentes o encajen mejor. Por ejemplo: jirafa y tetera, podríamos sustituir el cuello de la jirafa por la boca de la tetera, o al revés.
- Buscamos fotografías en revistas o internet (pueden ser también edificios emblemáticos, personas, iconos) o fotografiamos e imprimimos objetos que elijamos y después los combinamos para buscar nuevas composiciones interesantes.

Con los objetos de nueva creación podemos generar un título y una narración asociándoles, mediante texto o diálogo, varias de estas imágenes; podemos colorear para crear una portada de libro o revista... También podemos poner como condición que uno de los objetos sea del mismo campo semántico, por ejemplo, el instituto, la moda, la tecnología, la música, los medios de comunicación, la ecología o cualquier otro para de esta manera reflexionar en grupo sobre un tema común.

Para profundizar

- Los estereotipos de género han atravesado también el arte y se ha considerado en muchas ocasiones "arte de mujeres" al arte hecho por mujeres. Meret Oppenheim trató de salirse de esta clasificación, pero no le resultó fácil ser tan valorada como sus compañeros artistas.
- Después de haber observado y creado nuevos objetos en esta propuesta, ¿crees que se sigue hablando de "cosas de mujeres" y "cosas de hombres"?, ¿los objetos que llevamos nos identifican y encasillan en uno de los géneros?, ¿es posible ver los objetos como neutros para posibilitar la libertad de elegir?.

Enlaces de interés (links)

- https://www.museopicassomalaga.org/meret/
- https://historia-arte.com/artistas/meret-oppenheim

PROPUESTA DIDÁCTICA Nº 3

Belkis Ayón

1967 - 1999

Artista cubana que comenzó a formarse en las artes desde muy pequeña especializándose en una técnica de grabado llamada colografía, un tipo de impresión en relieve hecha a partir de la incorporación de materiales que se adhieren a una matriz de cartón y que luego es entintada. Este fue su medio principal de expresión. Utilizaba una iconografía muy personal, poética y enigmática en donde mezcla simbologías de antiguas religiones para hablar de temas universales, siempre de una manera ambigua y abierta a la interpretación.

Obra: La cena (1981)

https://www.museoreinasofia.es/prensa/nota-de-prensa/belkis-ayon-colografias

Esta es una de sus obras más representativas en donde utiliza el blanco, el negro y el gris como colores que dan una fuerza especial al conjunto y las características figuras que Ayón representó en sus obras repetidamente. Son figuras sintetizadas, principalmente de aspecto andrógino en las que los ojos, la mirada, conecta con el exterior, con quien mira y es mirada. La escena alude a la famosa interpretación de La última cena pero esta vez una figura que representa a una mujer según la autora, ocupa el lugar principal.

PROPUESTA DIDÁCTICA

Objetivos

- Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas utilizando diversos medios de expresión y representación.
- Fortalecer las capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás personas.
- Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de las demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural.
- Experimentar, comprender e integrar mediante la práctica la subjetividad individual del hecho artístico desvinculándose de los roles de género.

Competencias Clave

- Competencia en comunicación lingüística.
- Competencia de conciencia y expresiones culturales.
- Competencias sociales y cívicas.

Contenidos

- Materiales y técnicas de dibujo y pintura.
- Lenguaje y comunicación visual.
- La texturas.

Material

Papel continuo (papel tipo craft) blanco o de color, rotuladores gruesos, tijeras, masilla adhesiva para pared.

Dependiendo de la técnica elegida:

- Ceras, pastel, tampones y tintas de grabado, cartulinas o cartón para crear plantillas.

PROPUESTA DIDÁCTICA

Actividad

Belkis Ayón trabajó principalmente la técnica de grabado en gran formato y la representación de la figura humana de manera sintética, a modo de siluetas a las que les aportaba texturas y símbolos.

La propuesta basada en el trabajo de esta artista consiste en crear un mural colectivo a partir de las figuras de todas las alumnas y alumnos de la clase. Para eso os proponemos trabajar a tamaño natural partiendo de los propios cuerpos como plantillas para crear las figuras en papel que conformarán el mural.

Utilizando papel continuo como base podemos hacer el proceso de varias maneras:

- Desplegar el papel continuo y de manera grupal trabajar técnicas sencillas de grabado, frottage, calcos o de repetición con tampones o plantillas. Después se coloca una a una cada persona (tumbados) sobre el papel y con ayuda de otra persona siluetear con rotulador grueso. Recortar cada figura con las que crearemos una composición pegando las figuras sobre una pared. A las figuras una vez recortadas se les puede pegar ojos u otros elementos.
- También podemos invertir el proceso anterior, proceso anterior, es decir, primero siluetear y recortar las figuras y después texturizarlas de manera individual antes de componer el conjunto.

Para dar coherencia y más interés a la propuesta se puede plantear una temática común, por ejemplo, el deporte, las artes, las profesiones, las relaciones interpersonales o acciones para el cuidado del planeta como punto de partida para decidir las posturas que tomarán los cuerpos.

Enlaces de interés (links)

- https://www.museoreinasofia.es/prensa/nota-de-prensa/belkis-ayon-colografias
- https://womanarthouse.com/2021/05/01/belkis-ayon/
- https://youtu.be/E2irEjWHKyk

PROPUESTA DIDÁCTICA Nº 4

Zaha Hadid

1950 - 2016

Aunque nació en Irak, pasó gran parte de su vida en Londres, donde estudió arquitectura. Fue la primera mujer en obtener el prestigioso premio Pritzker Architecture (2004).

Es una de las mejores representantes de la Arquitectura Deconstructivista, corriente caracterizada por romper con todos los principios de la arquitectura. Sus edificios apuestan por la plasticidad, el movimiento y las líneas curvas. También tiene proyectos en los que destacan las terminaciones angulosas. La luz está muy presente en sus construcciones, lograda a través de grandes espacios acristalados.

Entre sus edificios más destacados está el Heydar Aliyev Center, un centro cultural que se inspira en los diseños islámicos históricos encontrados en caligrafía y patrones geométricos.

"Ser mujer, inmigrante, árabe, autosuficiente y dibujar extraño no me ha facilitado las cosas. Pero me ha permitido ser".
Zaha Hadid.

Obra: **Pabellón Puente**

https://es.wikipedia.org/wiki/Pabell%C3%B3n_Puente

El Pabellón Puente está en Zaragoza y es uno de los pocos edificios de Zaha Hadid en España. Su planta tiene forma de gladiolo. Fue uno de los edificios principales de la Expo 2008 y conecta la margen derecha del río con dicho recinto. Alojó exposiciones sobre la gestión sostenible del agua.

PROPUESTA DIDÁCTICA

Objetivos

- Observar, comprender y valorar la arquitectura contemporánea. Propuestas que se salen de los cánones habituales.
- Relacionar arquitectura y naturaleza. No se puede concebir el desarrollo de las ciudades sin tener en cuenta la sostenibilidad y el bienestar de sus habitantes.
- Integrar la observación y estudio directo de las formas orgánicas de la naturaleza como necesaria fuente de reflexión en las recreaciones de carácter subjetivo.
- Conocer la terminología básica, así como de los materiales, técnicas y procedimientos adecuados a la finalidad pretendida, examinar críticamente su uso idóneo y proceder de una manera racional u ordenada en su aplicación.

Competencias Clave

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
- Competencia sociales y cívicas.
- Competencia de conciencia y expresiones culturales.

Contenidos

- Visión y percepción.
- Relación entre formas: igualdad y semejanza.
- Observación y percepción del espacio.
- Formas y elementos geométricos básicos.

Material

Dependiendo de la opción elegida:

- Folios, lapicero, goma y sacapuntas.
- Pinturas: lapiceros de colores, ceras o rotuladores.
- Tijeras y pegamento de barra.
- Acceso a internet.
- Ordenador con impresora.
- Papel continuo blanco.

PROPUESTA DIDÁCTICA

Actividad

Diseñaremos en papel nuestro propio edificio teniendo en cuenta la propuesta de Zaha Hadid en el Pabellón Puente: una forma vegetal, orgánica, como punto de partida. La naturaleza como inspiración.

No perderemos la perspectiva de que será un edificio con una función concreta: vivienda, museo, pabellón deportivo, biblioteca..., la que queramos.

Sería conveniente considerar la utilización de materiales sostenibles para la construcción de ese hipotético edificio: placas solares, paredes de barro cocido, pinturas naturales, grandes ventanales para aprovechar la luz solar... Podemos buscar información sobre arquitectura sostenible.

Se podría plantear también la propuesta a la inversa: crear plantas partiendo de edificios reales fotocopiados, elegiríamos, en este caso, unos cuantos en internet y los imprimiríamos en papel.

Sin perder su funcionalidad como edificio, tendría que parecer una planta: formas, colores...

Acabaríamos la actividad recortando nuestro edificio y pegándolo en un mural colectivo (serviría papel continuo blanco). El resultado final podría resultar un auténtico jardín botánico habitable, una ciudad que tendría muy presente la naturaleza.

En esta versión del taller, también se propondría al alumnado tener en cuenta materiales sostenibles que utilizarían en la construcción de ese edificio: placas solares, paredes de barro cocido, pinturas naturales, grandes ventanales para aprovechar más la luz solar... Podrían, como en el caso anterior, buscar información sobre arquitectura sostenible.

Enlaces de interés (links)

- https://www.arquitecturaydiseno.es/arquitectura/mejores-obras-construidas-zaha-hadid_2066
- https://elpais.com/eps/2021-05-30/un-cambio-urbano-urgente.html

PROPUESTA DIDÁCTICA Nº 5

Tamara de Lempicka

1898 - 1980

Fue conocida como la pintora que retrató los locos años veinte. Vivió una vida de lujo que plasmó en sus cuadros. Desde el movimiento Art déco, retrató a la alta burguesía de su época: ricos, famosos, artistas...

Representó a la mujer moderna, emancipada. Su estilo monumental está lleno de figuras rotundas, con volúmenes geométricos y lisos, influencia del Renacimiento italiano que conoció en un viaje con su abuela. El cubismo es influencia de su maestro André Lhote.

Obra: Autorretrato en un Bugatti verde

https://www.grada.es/web/autorretrato-bugatti-verde-tamara-lempicka-grada-125-arte/

Es uno de sus cuadros más icónicos. La revista alemana "Die Dame" le encargó un autorretrato para que fuese portada de la publicación. En esa época, se consideraba que una mujer que conducía era una mujer emancipada.

Es un homenaje a Isadora Duncan, fallecida cuando viajaba en un Bugatti y el chal que llevaba al cuello se enredó en las ruedas del coche. El cuadro está próximo al Futurismo. Los artistas quedaron fascinados por la modernidad, las máquinas y sobre todo la velocidad.

PROPUESTA DIDÁCTICA

Objetivos

- Observar a nuestras compañeras y compañeros expresarse con el cuerpo.
- Experimentar con el movimiento y el volumen.
- Ahondar en el estudio de la figura humana como parámetro universal del arte, así como interiorizar el conocimiento de sus proporciones, elementos constitutivos fundamentales, expresividad del movimiento, posición en el espacio y perspectiva en escorzo.
- Saber interpretar gráficamente, por medio de líneas y sombreados, objetos de marcado carácter volumétrico, atendiendo al estudio de los distintos valores formales.

Competencias Clave

- Competencia en comunicación lingüística.
- Competencia de aprender a aprender.
- Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Contenidos

- Visión y percepción.
- Formas y elementos geométricos básicos.

Material

Dependiendo de la opción elegida:

- Folios, lapicero, goma y sacapuntas.
- Pinturas: lapiceros de colores, ceras o rotuladores.
- Reproductor de música (minicadena, ordenador, móvil...).

PROPUESTA DIDÁCTICA

Actividad

¿Cómo podemos representar el movimiento?

En este cuadro, Tamara de Lempicka compone la imagen jugando con diagonales, la carrocería del coche o la mano sobre el volante. La forma del chal, y sus volúmenes, también sugieren movimiento.

Crearemos una imagen en movimiento. Puede ser un vehículo (automóvil, bicicleta o moto), pero también una persona corriendo, haciendo deporte...Tendremos en cuenta la composición de la imagen.

También podemos ayudarnos de recursos utilizados en el cómic como son las onomatopeyas y elementos que remarquen el movimiento, como líneas de vibración, estelas que dejan los cuerpos que se desplazan...

Una propuesta alternativa para trabajar en equipo sería dibujar a un compañero o compañera en movimiento. Para ello sería necesario despejar un espacio amplio en el aula retirando mesas. A un lado, colocaríamos sillas en las que se sentará media clase para dibujar a la otra media, la que se mueve. Luego cambiaríamos los roles.

Lo ideal sería que el ambiente fuese distendido y que entrasen en el juego. Se podría poner música y bailar. El baile facilita mover todo el cuerpo.

En ambas posibilidades se trabaja el movimiento, pero también la síntesis. Dibujar a una persona en movimiento supone renunciar a detalles superfluos y centrarnos en lo esencial. Veremos aquí la importancia de utilizar formas geométricas básicas para abocetar nuestras figuras.

Como complemento a la actividad de baile, es muy interesante el documental "Five Days to Dance (Cinco días para bailar)": https://www.filmaffinity.com/es/film890210.html

Enlaces de interés (links)

- https://www.abc.es/cultura/arte/abci-tamara-lempicka-mirada-seductora-felices-anos-veinte-201810050057_noticia.html

PROPUESTA DIDÁCTICA Nº 6

Maruja Mallo

1902 - 1995

Perteneció a la Generación del 27, fue una de "Las Sinsombrero". Frecuentó en esa época la Residencia de Estudiantes y fue amiga de Federico García Lorca, Salvador Dalí y Luis Buñuel. Con Rafael Alberti mantuvo una relación y compartieron varios proyectos artísticos. Su trabajo transitó por las vanguardias del siglo XX, sobre todo por el Surrealismo.

El exilio marcó su vida y su obra. En los años que vivió en países americanos, sus cuadros se llenaron del color que vio en esas tierras. Cada vez acentuó más su gusto por la geometría en un proceso de trabajo metódico en el que siempre tenía en cuenta el orden, la armonía y la simetría. Fue una artista moderna y audaz.

Obra: La verbena

https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/verbena

Pertenece a la colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid).

En 1928, Ortega y Gasset organizó la primera exposición de Maruja Mallo en las salas de la Revista Occidente. Maruja Mallo realizó para esta exposición cuatro cuadros sobre las fiestas de Madrid. Destaca el colorido, pero también la representación de tópicos de la fiesta, con un sentido crítico e irónico. En las verbenas se veían escenas de una atmósfera surrealista.

PROPUESTA DIDÁCTICA

Objetivos

- Trabajar la memoria y hablar de recuerdos.
- Valorar la realización de modificaciones combinatorias, tanto compositivas como formales o cromáticas, y su importancia en el aporte de intenciones expresivas de carácter subjetivo a los dibujos.
- Desarrollar la capacidad de autonomía del alumno en los procesos de realización gráfica de manera que aprenda a expresar sentimientos e ideas propias y adquirir una visión general para la orientación profesional hacia estudios superiores relacionados con el dibujo artístico.

Competencias Clave

- Competencia en comunicación lingüística.
- Competencia de aprender a aprender.
- Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
- Competencia de conciencia y expresiones culturales.

Contenidos

- Materiales y técnicas de dibujo.
- Visión y percepción.
- Lenguaje y comunicación visual.

Material

- Folios, lapicero, goma y sacapuntas.
- Pinturas: lapiceros de colores, ceras o rotuladores.
- Tijeras y pegamento de barra.
- Papel continuo blanco.

PROPUESTA DIDÁCTICA

Actividad

Dibujaremos una verbena o fiesta popular en la que hayamos participado. Nuestro dibujo tiene que ser ilustrativo, tiene que contar esa fiesta. Será una fiesta popular, no una reunión familiar o de amigos.

Antes de pasar a la parte gráfica de la propuesta, a modo de listado, haremos un recuento de todo lo que nos sugiere esa celebración. Como la información la recibimos por los cinco sentidos, vamos a hacer el ejercicio de recordar olores y sabores que asociamos a ese momento, sonidos (músicas, ruidos...), texturas (el algodón de azúcar, por ejemplo) y, sobre todo, lo que hemos visto en ella.

El contexto es muy importante, pueden celebrarse en el campo, en la ciudad, en un pueblo de costa... Eso también condiciona la fiesta y cómo nos vestimos. De un primer vistazo tiene que reconocerse que se trata de una fiesta. Hay elementos y personajes comunes a toda verbena. Si has vivido en otra región, en otro país, seguro que hay matices que diferencian esa fiesta de otras.

Esta primera parte es un ejercicio de memoria y, como decía el pintor e ilustrador Pierre Bonnard, "la imaginación no es más que el aprovechamiento de lo que se tiene en la memoria".

Ilustraremos nuestra fiesta. También podríamos dar un giro y proponerles que ilustren la fiesta que ha detallado otra persona. En cualquier caso, si queremos que la propuesta acabe como un proyecto colectivo, podríamos plantearles que dibujen los personajes de esa fiesta de un modo exento, sin fondo, sobre el blanco del papel.

Se haga de un modo u otro, a la hora de diseñar a los personajes, tendremos en cuenta que la fiesta suele ser sinónimo de desinhibición, eso debe verse en formas, tamaños y colores.

Una vez tengamos las figuras terminadas, las recortaremos. Luego realizaremos un mural colectivo, donde mezclaremos los distintos personajes consiguiendo así una gran verbena global. Antes de pegarlos, veremos dónde y cómo colocarlos. La composición puede sugerir muchas cosas: movimiento, jaleo, orden...

Enlaces de interés (links)

- https://www.descubrirelarte.es/2017/09/20/los-tesoros-escondidos-de-maruja-mallo.html

PROPUESTA DIDÁCTICA Nº 7

Esther Ferrer

1937

Es una de las figuras más representativas de la performance en España. Formó parte del grupo ZAJ desde sus comienzos hasta el año 1996. Creó, junto a José Antonio Sistiaga, el Taller de Libre Expresión, una escuela experimental en Elorrio.

El absurdo, la ironía y el humor atraviesan todo su trabajo que se representa, casi siempre, en forma de itinerario. El público interviene y se convierte en parte de la misma obra recreándola en cada recorrido, aportando múltiples versiones y puntos de vista.

Obra: Las risas del mundo

https://www.guggenheim-bilbao.eus/la-coleccion/obras/las-risas-del-mundo

Se trata de un mapamundi colocado en el suelo y 37 pantallas suspendidas sobre éste, a la altura de la cara de quienes miran, mostrando vídeos de bocas que ríen pertenecientes a personas de diferente procedencia, edad, sexo. Las bocas solo ríen cuando alguien se sitúa delante de la pantalla formando así un mapa sonoro de risas que varía en función del recorrido.

PROPUESTA DIDÁCTICA

Objetivos

- Experimentar la obra como juego interactivo en el que todo el grupo es partícipe.
- Observar, analizar y valorar la expresividad gestual como elemento clave de la comunicación artística y audiovisual.
- Considerar las posibilidades de los soportes audiovisuales como herramientas para la expresión artística.
- Utilizar el lenguaje plástico, visual y audiovisual con creatividad para expresar emociones y sentimientos e ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas.

Competencias Clave

- Competencia de comunicación lingüística.
- Competencias sociales y cívicas.
- Competencia de conciencia y expresiones culturales.

Contenidos

- Lenguaje y comunicación audiovisual.
- Las nuevas tecnologías como soporte de la creación artística.

Material

- Móvil o cámara fotográfica, programa de edición de fotografía o vídeo.

Actividad

Recreación de la instalación en el aula, que se convertirá en el espacio expositivo de esta obra efímera y quedará registrada en sus múltiples versiones.

Organizaremos dos grupos, uno más numeroso que se dispersa por la clase en el que cada individuo ocupará un lugar y hará las funciones de pantalla y otro grupo, menos numeroso, en el que el alumnado hará las funciones de visitante que activa la obra con su recorrido.

Quienes cumplen la función de pantalla permanecerán inmóviles y solo se activarán (reirán) cuando alguien del otro grupo se sitúe delante. La idea es ir rotando los grupos para que todas y todos puedan cumplir funciones tanto de pantalla como de visitantes del museo. El profesor o profesora registrará las risas para poder comprobar los soni-

PROPUESTA DIDÁCTICA

dos que provoca cada grupo. Se construirá así un mapa sonoro, un concierto de risas que será diferente en cada recorrido.

Esta es una propuesta de actividad efímera que se acaba en la representación de la escena, del juego, y para la que no son necesarios materiales, tan solo el alumnado ejerciendo un rol y el dispositivo en el que el profesorado grabará los sonidos.

No obstante, se lanza esta idea como excusa para recopilar documentación gráfica, audiovisual, sonora, con la que confeccionar una propuesta más compleja que cada profesor o profesora podrá adaptar a su programación.

Otra posibilidad de plantear la recreación de esta obra podría consistir en la grabación, con los dispositivos móviles del alumnado, de un vídeo corto o GIF, reproducido en bucle, de un gesto o mueca contagiosa de su propia cara en primer plano. En este caso, también la clase se dividiría en dos grupos con las mismas funciones de pantalla y visitante del museo. Si se opta por esta opción, quienes ejercen la función de pantalla se mantendrán inmóviles en su lugar, sostendrán y activarán los dispositivos, cada cual el suyo, a la altura de la cara de quien mira cuando los espectadores o espectadoras se detengan delante de la obra (sus móviles reproduciendo la mueca). También habría que rotar los grupos para que todo el alumnado represente el papel tanto de visitante como de soporte audiovisual. Resultaría interesante registrar las reacciones del público al observar los gestos de sus compañeros y compañeras. Se podría hacer un vídeo conjunto uniendo cada una de las muecas o un vídeo registro de las reacciones de quienes miran.

La grabación se podría realizar en versión plástica con imágenes dibujadas, autorretratos representando una mueca o gesto en una secuencia de 4 dibujos animándolos a modo de GIF.

Para finalizar cada una de las posibilidades anteriores, el alumnado escribirá una frase, palabra o expresión que le provoque risa. Se intercambiarán las palabras entre sí e ilustrarán la palabra, frase de otra persona. Con este material se compondrá un mural colectivo que formará parte de la instalación.

Las posibilidades de juego que abre la obra de Esther Ferrer son infinitas y, como ella misma ha dicho en alguna ocasión, esto solo es una partitura de la que pueden interpretarse infinidad de versiones.

Enlaces de interés (links)

- https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/esther-ferrer
- https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/autorretrato-tiempo-13

PROPUESTA DIDÁCTICA Nº 8

Elena Asins

1940 - 2015

Fue pionera del arte cibernético en España. Sus investigaciones en el campo de la computación y de la teoría de la comunicación de los años sesenta y setenta marcaron una obra heredera de la tradición constructiva de las vanguardias del siglo XX.

Creó sus propios sistemas gráficos, series numéricas y desarrollos musicales basándose en las repeticiones y progresiones secuenciales. Su obra, sobria, mística y de gran pureza formal podría considerarse el lenguaje de un mundo radicalmente abstracto.

Obra: Canon 22 hexagonal

https://www.artsy.net/artwork/elena-asins-canon-22-hexagonal

(1990) Serie en blanco y negro compuesta de 72 elementos de 24x24 cm en los que se integra un octógono con diferentes variaciones.

PROPUESTA DIDÁCTICA

Objetivos

- Conocer las posibilidades compositivas de las estructuras modulares y los diseños poligonales.
- Apreciar la poética de la abstracción, de la secuencia, de la repetición, del ritmo.
- Reconocer el carácter instrumental del lenguaje plástico como medio de expresión en sí mismo, interrelacionado con otros lenguajes y áreas de conocimiento.

Competencias Clave

- Competencia de comunicación lingüística.
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
- Competencias sociales y cívicas.
- Competencia de conciencia y expresiones culturales.

Contenidos

- Percepción visual, ilusiones ópticas.
- El lenguaje visual, el signo, la comunicación.
- La geometría como base de la creatividad. Formas y elementos geométricos.
- Figuras y génesis de las formas básicas.
- Trazados geométricos fundamentales.
- Formas poligonales. Construcción de polígonos regulares.

Material

- Cartulina blanca y negra.
- Tijeras.
- Pegamento.

PROPUESTA DIDÁCTICA

Actividad

Se propone la creación de una serie de piezas en blanco y negro a partir de una figura geométrica o polígono regular que se repite; un número determinado de piezas que presentan la misma figura, el mismo tamaño, el mismo color, pero introduciendo en cada una de ellas pequeñas variaciones que las hacen únicas.

Una posibilidad de plantear la actividad sería que cada cual realizara una serie de piezas idénticas que sirvieran como base para construir un abecedario inventado: una figura geométrica sirve de base, es decir, todas las letras inventadas partirán de la misma figura, del mismo tamaño, del mismo color. Dentro de esta se integra una segunda figura más pequeña, del color opuesto a la de la base, con distintos recortes que provocan desfiguraciones de la misma. Esta pieza más pequeña, con sus deformaciones, se irá desplazando por diferentes puntos de la pieza base, con lo que la pieza base también quedará deformada. Conseguirán así un número determinado de piezas diferentes entre sí utilizando solo dos figuras geométricas con ligeras variaciones.

Se podría partir de una sola figura y, simplemente, extraerle pequeños pedazos de diferente forma y en distinto lugar con el fin de que cada pieza sea diferente.

Una vez tengan hecho su abecedario, se puede ampliar el juego asignando una letra de nuestro lenguaje corriente a cada letra inventada, creando criptogramas que los compañeros y compañeras podrán descifrar siguiendo una clave.

La construcción de una palabra o frase con el nuevo alfabeto será, a su vez, una composición abstracta que presentará un ritmo.

También se podría ampliar el juego con la lectura de alfabetos abstractos. Asignar a cada letra un sonido inventado y provocar lecturas en voz alta. Inventar palabras como secuencias sonoras y buscar su traducción a nuestro idioma. Componer poemas visuales o partituras musicales.

Cada serie, alfabeto inventado, será una composición abstracta que se podrá combinar de diferentes maneras, siguiendo un ritmo modular, a la vez que puede servir como conjunto de signos para expresar algo.

Enlaces de interés (links)

- https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/elena-asins-fragmentos-memoria
- https://elviragonzalez.es/artista/elena-asins/

PROPUESTA DIDÁCTICA Nº 9

Marisol Escobar

1930 - 2016

Fue una artista de origen venezolano que, pese a estar relacionada con el arte pop, se caracterizó por una obra personal e inclasificable. Compuso con ironía diversas familias construidas con objetos encontrados, piezas talladas, ropa y zapatos, parodiando los clichés de la feminidad y las familias ideales de los medios de comunicación. En su obra está presente la influencia del arte precolombino que subyace bajo añadidos y ensamblajes.

Obra: La Familia

- http://conchamayordomo.com/2018/09/02/marisol-escobar/
- https://revistacodigo.com/arte-pop-artistas/

Representación en volúmenes de una familia convencional de la época combinando formas básicas como soporte, dibujo sobre plano, algunos elementos modelados en relieve, objetos y ropa.

PROPUESTA DIDÁCTICA

Objetivos

- Relacionar la experiencia artística con la propia experiencia como vehículo para comunicar episodios autobiográficos.
- Conocer las posibilidades de los distintos materiales.
- Respetar y apreciar distintos modos de expresión, superando estereotipos y convencionalismos, y elaborar juicios y criterios personales que permitan actuar y potencien la autoestima.
- Utilizar las diversas técnicas plásticas para aplicarlas a las propias creaciones, analizando su relevancia en la sociedad de consumo actual.

Competencias Clave

- Competencia de comunicación lingüística.
- Competencias sociales y cívicas.
- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.
- Competencia de conciencia y expresiones culturales.

Contenidos

- Materiales de dibujo, procedimientos, técnica de collage.
- Texturas aplicadas al volumen.
- Construcción de maquetas y volúmenes aplicados a la representación artística.

Material

- Fotografías o fotocopias.
- Material de dibujo y pintura (lápices, témperas, acrílicos)
- Material de reciclaje.
- Pegamento o cola.

PROPUESTA DIDÁCTICA

Actividad

Elaboración de una maqueta, a partir de formas básicas, de volúmenes encontrados (cajas de productos, rollos de cartón, piezas de madera) con las que el alumnado representará a su propia familia.

Siguiendo el mismo procedimiento que la escultora, se construirán los personajes utilizando como base formas simples a las que se les añadirán fotografías, fotocopias, relieves modelados, pedazos de materiales diversos que sirvan como rasgos identitarios.

Esta misma propuesta se podría realizar en versión bidimensional construyendo cada uno de los personajes con módulos de formas básicas que podrían ser intercambiables entre sí.

Otra posibilidad sería proponer a cada alumna y alumno la realización de un autorretrato tridimensional, a tamaño real, utilizando como base embalajes de reciclaje. Sobre esa base añadir sus autorretratos dibujados o confeccionados a modo de collage y ropas, zapatos, objetos diversos con los que se identifiquen.

Enlaces de interés (links)

- https://revistaestilo.org/2020/07/18/marisol/
- http://vacioesformaformaesvacio.blogspot.com/2011/12/marisol-escobar.html

PROPUESTA DIDÁCTICA Nº 10

Hannah Höch

1889 - 1978

Es considerada una de las artistas plásticas más importantes del siglo XX. Fue una artista multidisciplinar, participó en el movimiento dadaísta y fue pionera en la técnica del fotomontaje (collage) con intenciones plásticas. Fue, además, activista por los derechos de la mujer.

Entre sus temáticas más recurrentes destaca la presentación de una nueva mujer que vive independiente y libre. A través del humor y la ironía, muy presentes en su obra, denunció la sociedad de su época, machista, racista y misógina. Muchas de sus complejas construcciones permiten a sus figuras adoptar tanto atributos femeninos como masculinos.

Fue perseguida por el gobierno nazi y se vio obligada a exponer su obra en el extranjero.

Obra: Dada Dolls

http://mondobeloblog.blogspot.com/2014/12/dada-dolls-las-munecas-dadaistas.html

Hannah ensambló piezas recicladas dándoles un nuevo sentido y convirtiéndolas en muñecas. Las muñecas dadaístas, aunque parten de formas geométricas, están realizadas con libertad total, libertad que se refleja en sus figuras, exentas de cualquier prejuicio o estereotipo de género.

Objetivos

- Considerar materiales ajenos al dibujo, como el recorte de fotografías o textiles, para ampliar nuestras herramientas de comunicación.
- Analizar la representación de las figuras, sacarlas de los roles establecidos.
- Aprender a compartir una obra, experimentar el trabajo colectivo, desarrollar la capacidad de desprenderse de lo propio para contribuir a lo común.

PROPUESTA DIDÁCTICA

Competencias Clave

- Competencia social y ciudadana.
- Competencia cultural y artística.

Contenidos

- Materiales y técnicas de dibujo y pintura.
- Visión y percepción.
- Texturas.
- Expresión plástica.
- Lenguaje y comunicación audiovisual.
- Las nuevas tecnologías como soporte de la creación artística.

Material

- Material escolar básico de pintura y dibujo
- revistas.
- periódicos.
- tijeras.
- pegamento.

Actividad

Se organizan grupos de tres personas. La idea es salir del código binario para elaborar el taller desde una perspectiva más amplia.

Se seleccionan y proyectan algunas de las obras plásticas de Hannah y se presentan ante el alumnado, con el fin de que conozca la multitud de recursos gráficos que utilizaba la artista a la hora de representar sus figuras, ya sea a base de collage, de fotomontaje ensamblado con pintura o con escultura de reciclaje como es el caso de las muñecas dadaístas.

En cada espacio de trabajo, además del habitual material escolar de dibujo, será necesario que cada estudiante disponga de revistas, pegamento y cualquier objeto que pueda usarse para realizar un collage.

El taller consiste en tomar el relevo del compañero. El testigo será la ilustración y habrá que ir interviniendo en ella. Es importante que, al comienzo, el alumnado desconozca esto, que no terminará su figura, ya que el objetivo final del taller será completar la de otra persona.

PROPUESTA DIDÁCTICA

El primer paso consistirá en diseñar una figura, la que ellas y ellos quieran. En este punto, el trabajo debe ser individual y se recomienda que no hablen con el resto del grupo de lo que quieren representar. Pasados 15 minutos, tendrán que pasar la ilustración a su compañero o compañera y, sin decir nada, cada participante, reflexionará sobre esta figura incompleta recibida y la tendrá que continuar hasta completarla. En esta parte, lo que se recomienda es que la técnica utilizada sea la del collage, para que el resultado sea lo más cercano posible a la obra de Hannah.

Después de 30 minutos, ya con la figura acabada, la pasarán a un tercer compañero o compañera para que la contextualice y la complete, esta vez con dibujo y color. La figura recibida podría servir como detonante para crear un paisaje, un entorno o proyectar una acción. También puede servir como inspiración para escribir una frase o biografía, no hay límites a la hora de desarrollar esta parte final.

Durante las dos primeras fases del taller, los alumnos trabajarán sobre la identidad de género. En la última fase, se trabajará desde la expresión de género.

Una vez terminado el taller, se recomienda establecer un pequeño debate y conversar acerca de las diversas interpretaciones de los compañeros y compañeras. Comparar lo imaginado con el resultado artístico. El objetivo principal es fomentar la empatía a través del trabajo compartido y derribar muros prestablecidos en lo que respecta a la representación de la figura humana.

Para profundizar

Este taller podría plantearse de otra manera; partiendo de un trabajo individual de investigación acerca del fotomontaje, del arte de denuncia en las vanguardias del siglo XX y sobre la obra artística de Hannah. Si se optara por esta posibilidad, tendrían, entonces, que realizar en casa su propia muñeca dadaísta y representarla en papel, solo la figura, sin añadidos. En este caso, el profesor o profesora, recogerá cada muñeca, y sin identificar a quien pertenece cada ilustración, las repartirá aleatoriamente entre el alumnado para que ilustren y completen esa figura, ideada por otra persona, con un entorno, un ambiente o una acción que les sugiera.

Enlaces de interés (links)

- https://historia-arte.com/artistas/hannah-hoech
- https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/hannah-hoch

PROPUESTA DIDÁCTICA Nº 11

Louise Bourgeois

1911 - 2010

Louise Bourgeois creó una obra muy abundante y siempre innovadora que transitó entre algunos de los principales movimientos vanguardistas del siglo XX. Utilizó elementos y recursos del Surrealismo, del Expresionismo Abstracto o del Posminimalismo, siempre sin renunciar a su propia visión. Louise fue una artista multidisciplinar y su obra abarca desde el dibujo y la pintura, el grabado e incluso la performance, aunque ella es mundialmente conocida por sus esculturas, pequeñas o monumentales, que se exhiben en buena parte del mundo.

Obra: Mamá

https://www.guggenheim-bilbao.eus/la-coleccion/obras/mama

Es una obra gigantesca de 9 m que se encuentra en el exterior del Museo Guggenheim de Bilbao. Pertenece a una serie inspirada en las arañas, tema recurrente en su obra, que ocupó un lugar central en buena parte de su trabajo. Las arañas son un homenaje a su madre, que era tejedora, y ponen de manifiesto esa duplicidad que tiene la maternidad en la naturaleza: protectora, pero también depredadora con el fin de alimentar a su prole.

Sus alargadas patas parecen recordar arcos góticos y, a primera vista, la araña nos provoca pavor. Sin embargo, cuando nos acercamos y transitamos entre esas patas, nuestra percepción cambia completamente. Los espectadores nos convertimos entonces en los verdaderos depredadores, cuando somos conscientes de que la araña porta una bolsa de huevos, sus futuras crías, que ha de proteger de los humanos.

PROPUESTA DIDÁCTICA

Objetivos

- Utilizar el lenguaje metafórico visual para comunicar conceptos o ideas.
- Habituarse a la transmisión de ideas y emociones a través del lenguaje artístico expresionista mediante la creación de figuras de animales deformados, retorcidos, estirados.

Competencias Clave

- Competencia lingüística.
- Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico.
- Competencia social y ciudadana.
- Competencia cultural y artística.

Contenidos

- Materiales y técnicas de dibujo y pintura.
- Lenguaje y comunicación visual.
- Relación entre formas.
- Observación y percepción del espacio.

Material

- Material escolar básico de pintura y dibujo.
- Cartulinas o rollo de papel para completar un mural.

PROPUESTA DIDÁCTICA

Actividad

Son muchos los animales a los que se les adjudica, a menudo, un adjetivo negativo que los convierte en estereotipos. El tiburón es asesino, la serpiente rastrera... Esta atribución de un comportamiento humano a ciertos animales provoca a veces situaciones curiosas como, por ejemplo, cuando los humanos son calificados como estos animales reforzando los estereotipos que ellos mismos han creado. Cuando a alguien lo llaman burro, lo están calificando negativamente. Muchas veces, en el lenguaje también está implícita la desigualdad de género.

Louise Borgeois esculpe un animal como la araña con un aspecto intimidante, pero está hablando de algo positivo como es la maternidad o la protección de su prole. En este taller queremos quedarnos con lo positivo de cada animal y lo reflejaremos en un dibujo. Cada estudiante debe madurar una cualidad, una actitud, siempre en clave positiva. Todo ello será reflejado a modo de metáfora visual.

Elegir un animal, normalmente estereotipado de manera negativa y dotarle de cualidades positivas es una propuesta para escapar de roles establecidos y buscar soluciones sorprendentes y que cada cual dibuje estirando, deformando, y sobre todo rompiendo las figuras, rompiendo las normas establecidas. Haremos uso de la expresividad como elemento comunicativo, igual que lo hace Louise Bourgeois con las alargadas patas de la araña, que a la vez simulan una jaula.

Para profundizar

- Una vez terminada la ilustración, se podría continuar el taller confeccionando un mural colectivo, pegando todos los animales dibujados sobre una gran superficie, papel continuo o cartulinas, con el propósito de crear, entre todos y todas, un ecosistema marcado de positividad, abriéndose la posibilidad de extender un canal de pensamiento visual a todo el centro escolar cuando paseen delante del mural.

Enlaces de interés (links)

- https://historia-arte.com/artistas/louise-bourgeois
- https://www.descubrirelarte.es/2019/03/21/louise-bourgeois-anatomia-de-una-artista.html

PROPUESTA DIDÁCTICA Nº 12

Artemisa Gentileschi

1593 - 1656

Artemisia Gentileschi fue una pintora barroca italiana, inconformista, dotada de gran talento y de exquisita técnica. Pintó numerosas escenas mitológicas y religiosas y sus figuras se mostraban poderosas y llenas de coraje. También retrató a importantes personajes femeninos. Sus cuadros se exponen en algunos de los más importantes museos del mundo, como el Museo del Prado, la Galería de los Uffizi o la Royal Collection.

Hoy su obra nos sirve como punto de reflexión, no solo por su altísima calidad artística sino también como reflejo de las mismas injusticias que Artemisía sufrió en su vida.

Obra: Judit y su doncella

https://es.wikipedia.org/wiki/Judit_y_su_doncella_(Gentileschi,_Florencia)

La obra está fechada entre 1618 y 1619, en pleno periodo barroco. El tono y la técnica vienen influenciados por Caravaggio, aunque Artemisia recurre a otra narrativa y huye del tenebrismo otorgando mucha más luz a su obra.

Años antes ya había trabajado este mismo tema en otra obra mucho más evidente, pero en este caso la artista captura un momento distinto de la narración, mucho más sutil y donde juega, no solo con la expresión de los rostros y sus gestos sino también con la composición. La artista crea una obra audaz y valiente en muchos aspectos.

PROPUESTA DIDÁCTICA

Objetivos

- Considerar el lenguaje del cómic como recurso narrativo.
- Analizar la representación de las figuras y aprender a planificar una historia alrededor de ellas.

Competencias Clave

- Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico.
- Competencia social y ciudadana.
- Competencia cultural y artística.

Contenidos

- Materiales y técnicas de dibujo y pintura.
- Visión y percepción.
- Lenguaje y comunicación visual.
- Naturaleza y expresividad del color.
- Observación y percepción del espacio.
- Volumen: Influencia de la luz.

Material

- Material escolar básico de pintura y dibujo.
- Fotocopia de la obra adjunta en el anexo.

PROPUESTA DIDÁCTICA

Actividad

Las obras del barroco se caracterizan por una fuerte carga narrativa sobre lo representado, procuran capturar el instante y también profundizar en una historia precedente proponiendo al espectador una reflexión acerca de lo que pasará a continuación.

De eso trata este taller, de plantear al alumnado una reflexión a propósito de esta obra y proponer la realización de una pequeña historieta alrededor de este cuadro.

Cada estudiante deberá tomar un Din A4 y doblarlo tal como se muestra en el gráfico de la página final. Trabajaremos sobre el dibujo que se aporta en el mismo gráfico, una ilustración creada para el calendario de Igualdad que editó el Gobierno de Aragón en 2020 y que representa el cuadro de Artemisia, aunque con una ligera modificación con respecto al original. También podría utilizarse el cuadro original del link de la página anterior.

Empezaremos por recortar dicha imagen. La colocaremos en alguno de los espacios de las páginas dobladas que funcionaran a modo de viñetas o como páginas de un pequeño álbum ilustrado. Cada estudiante podrá colocar la imagen al principio, al final o en el lugar que considere oportuno para, a partir de ahí desarrollar una historieta previa o posterior.

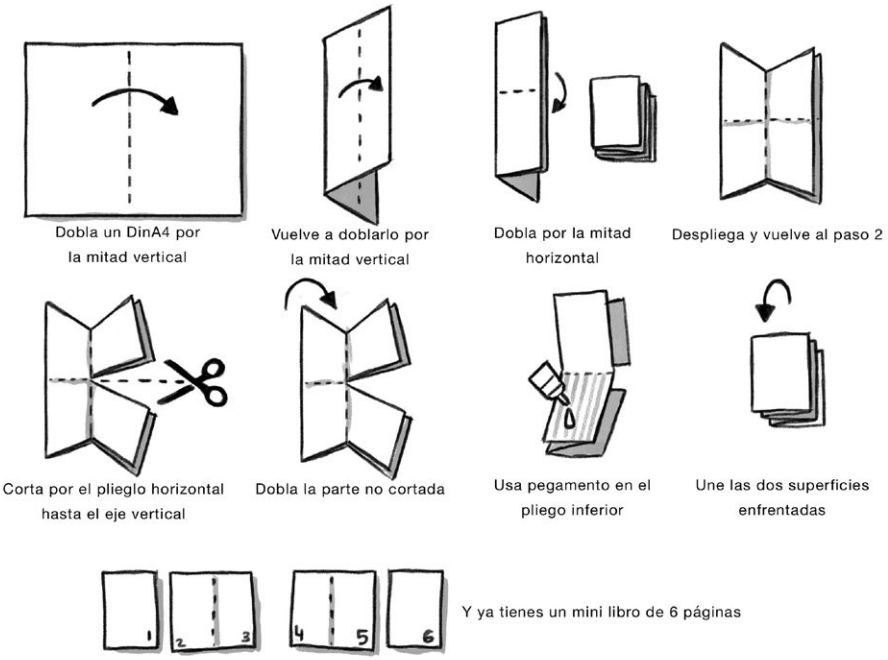
Para profundizar

- Artemisia, además de ser una pintora formidable, tuvo una vida complicada y sufrió injusticias y profundos maltratos. Se vio obligada a reivindicarse como artista continuamente. Todo ello se refleja en la mayoría de sus obras.
- Podría resultar interesante intentar resolver algunos de estos enigmas:
  - ¿Por qué hay dos figuras mirando hacia la derecha?
  - ¿Qué hay fuera del cuadro?
  - ¿Quiénes son estas dos mujeres?
  - ¿Qué portan en sus manos?
  - ¿Cómo han llegado hasta aquí?
  - ¿Qué les va a pasar?
  - ¿Qué pasará por sus cabezas?

Enlaces de interés (links)

https://elpais.com/cultura/2020/06/19/babelia/1592589223_823778.html

PROPUESTA DIDÁCTICA



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE IGUALDAD

Pacto de Estado contra la violencia de género

GOBIERNO DE ARAGON