

El arte abstracto como punto de partida para una formación artística en educación infantil

MONTSERRAT OLIVER

INTERESES DE LOS NIÑOS EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL

Tan pronto como el niño puede coger un lápiz en su mano hace rayas en todos los sentidos. No tiene control motriz pero está explorando sus capacidades motrices y el mundo que le rodea. Desde sus inicios motrices su trazo obedece a movimientos del antebrazo, que son seguidos de otros movimientos que le permitirán hacer variaciones de los primeros tanteos convirtiéndose en trazos circulares, etc. El niño no intenta representar nada, su actividad es simplemente lúdica, en la que encuentra una satisfacción por el hecho de dominar el espacio de que dispone. El garabato es una simple consecuencia del gesto. La huella del gesto y el resultado de una sencilla actividad motora activada por la imitación y mantenida por el placer implícito de la ejecución.

Estos garabatos espontáneos traducen su libertad corporal, y expresiva.

Podríamos decir que los niños de la etapa de Educación Infantil disfrutan haciendo garabatos. Son momentos importantes en su desarrollo motriz. Su actividad kinésica lo llevan a una mayor coordinación viso-manual del gesto y del trazo. Entre los tres y cinco años los garabatos o líneas que los adultos pueden considerar que no tienen ningún significado, para el niño tienen un significado simbólico. La actividad gráfica adquiere significado una vez acabada. Este simbolismo arbitrario tiene un carácter afectivo y le permite el encuentro casual de símbolos y signos que le llevan a la experimentación hasta que se convierten en formas reconocibles.

Estas características de la etapa las podemos aprovechar potenciando la gran motricidad y el deseo de investigar y explorar que tiene el niño para conectarlo con el movimiento pictórico de la *action.painting*, y la *abstracción*.

El papel del adulto consiste en crear la situación, planteando problemas gestuales, haciendo que disminuya o amplie su gesto, dándole ocasiones variadas y repetidas.

Los entrenos gestuales sobre grandes superficies y en el vacío, preparan una mayor coordinación porque utilizan las acciones naturales y las ponen a medida del cuerpo. Se trata de establecer la conquista o la reconquista del cuerpo y sus cualidades motrices así como la del espacio. Para esto hay que provocar la situación psicológica favorable, la mejor en consonancia con su edad y desarrollo. En consecuencia la experiencia gestual fundamentada sobre la sensación, capital inicial indispensable, constituye la primera etapa de la expresión creadora.

Resumiendo podíamos decir que las características creadoras de esta etapa son:

Pensamiento kinésico. Acción espontánea. Acción lúdica motriz. Descarga de tensiones. Medio de descubrimiento. Garabato indiferenciado. Los garabatos tienen un sentido simbólico. La actividad gráfica adquiere significado solamente cuando está acabada. El simbolismo arbitrario tiene un carácter afectivo. La función simbólica engendra dos clases de instrumentos, los símbolos y los signos.

ACTION PAINTING

La pintura de acción fue un concepto aportado por Rosenberg quien da más importancia a la realización de la obra que a la obra en sí. El americano es un hombre de acción en una sociedad activista y por tanto su pintura ha de reflejarlo.

La acción busca un estilo, su integración en la vida. Al principio la pintura de acción fue un método de creación, una actitud, y no un estilo. Es una acción que libera el subconsciente desarrollando una corriente de energía vital; por tanto tuvieron que hacer desaparecer el objeto para que nada entorpeciera el acto de pintar. Lo importante en la A. P. es el inicio y el final de la acción. Esta acción anima el trabajo. Al combate y al lenguaje de signos. La acción es también un medio de descubrimiento, del paso de la mente a la mano del individuo libre. La cuestión primordial de su arte es la creación. Empieza por un gesto y este determina el siguiente.

El artista coge fragmentos de la forma de la cultura occidental que a él le parece que tienen un sentido y lo hace de forma original y viva. Comienza por una acción, un gesto y observa la imagen que se desarrolla a partir de aquí. En cuanto a la forma se queda en un vestigio del pasado como: aspectos de Cézanne, del Cubismo, formas de Miró, pinceladas de Monet o contornos de Miguel Ángel. El pintor funde estos vestigios en una sola visión. El producto es un fragmento pero una sola sucesión de conjuntos en el sentido

de cada gesto del pincel que entra en la composición, forma una fatalidad en sí misma.

Esta desintegración aparece también en la literatura, como en Becket, Ionesco que desintegran la acción.

OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LA ACTION PAINTING

- La predilección por el blanco y el negro. La concepción del espacio (herencia de Mondrian). El gusto por los grandes formatos. Dado que ese tipo de pintura carga el acento en el acto mismo de pintar la composición final refleja el gesto del artista.
- Se abandona la pintura de caballete (un nuevo concepto de realización artística). El artista se pasea sobre de la tela trabajándola desde todos los lados para entrar de esta manera al interior de la pintura. Abolición del pincel. Aparece el *dripping*, pintura que se derrama dejando caer desde cierta altura para ir organizando poco a poco. Pintura personalizada en que el gesto es muy importante.
- No hay perspectiva ni punto focal.
- Los pintores rompen la barrera del arte para plantear el arte como actividad, real, vivencial.

EL INFORMALISMO

Al mismo tiempo que en EEUU se desarrollaba la New American Painting, en Europa aparecía un movimiento paralelo que partió del Expresionismo abstracto iniciado por Kandinsky antes de la primera guerra mundial. En París comenzaron a practicarlo los alemanes Wols y Hartung y los franceses Fautrier y Dubuffet, estos últimos procedentes de la figuración y considerados los auténticos *precursores del informalismo*. Estas búsquedas cristalizaron en un estilo plástico que se manifestó por vez primera en 1947, en una exposición organizada por Mathieu, en la Galería de Luxembourg. Otras exposiciones siguieron a esta corriente que valoraba lo espontáneo, la improvisación y el azar, y, donde figura y forma, se sustituían por signos sin más significado que el de una expresión vital. El término Informalismo, que fue el definitivo lo acuñó el crítico M. Tapié en 1952.

Al igual que en EEUU, el nuevo movimiento plástico dio lugar a distintas corrientes: *pintura gestual*, equivalente a *Action Painting*, *tachismo*, *informalismo matérico*...

En Europa las líneas más significativas fueron la gestual, que utilizaba mecanismos similares a la pintura de acción norteamericana, y la matérica, en la que los materiales no sólo eran el factor preponderante sino que se convertían

en la razón de ser de la obra. Representantes de la primera línea fueron: *Soulages, Mathieu, Hartung, Wlos, Vedova y Saura*, entre otros; *Dubuffet, Fautrier, Burri, Millares y Tàpies* que han sido adscritos a la corriente matérica.

Otros movimientos artísticos que se inscriben dentro de la abstracción son: *Art Autre* (que en realidad es arte informal), *Art Brut* o arte feo o espontáneo (definido por *Dubuffet*), que busca la inspiración en los aspectos más espontáneos de la persona, es decir, de cierta ingenuidad, de características infantiles.

Las características básicas del informalismo son: *el gesto, la materia, el lenguaje y los útiles que se emplean para su realización.*

CARACTERÍSTICAS COMUNES DE ESTOS MOVIMIENTOS

Se da más importancia a la realización de la obra que a la obra en sí. La acción es espontánea. Es pura acción improvisadora e imaginativa. Es la liberación de impulsos, libera el subconsciente desarrollando una corriente de energía vital. Rápida consumación de una acción cromática lúdico motriz. Entrega a la efusión creadora de este hecho espontáneo.

El arte de acción se entiende como una parte de la vida misma. El autor experimenta en sí mismo la responsabilidad y la dirección del impulso motor del hecho pictórico. El autor empieza con un gesto y observa la imagen que se desarrolla a partir de aquí. Desaparece el objeto para que no estorbe el acto de pintar. Lo importante es la acción, el inicio y el final de dicha acción. El artista coge solamente fragmentos de la cultura occidental. La acción anima al trabajo, al combate y al lenguaje de los signos. La acción es también un medio de descubrimiento del paso de la mente de un individuo libre. La cuestión primordial de su arte es la creación.

Cuando analizamos los motivos de las acciones emprendidas por los pintores abstractos y los procesos que impregnaban la pintura de acción, encontramos cierta similitud entre sus intereses y los de los niños de esta etapa. Es por esta causa que hemos escogido estos movimientos para introducir a los más pequeños al arte de nuestros días.

Este paralelismo se traduce por:

A. P. Pura acción improvisadora e imaginativa Niños. *Pensamiento kinésico.*

A. P. Acción espontánea. Niños. *Garabato espontáneo y diferenciado.*

A. P. El arte de acción se entiende como una parte de la vida misma. Niños. *Los garabatos tienen un sentido simbólico basados en experiencias vitales.*

A. P. El autor empieza con un gesto y observa la imagen que se desarrolla a partir de aquí. Niños. *El niño empieza con un gesto y observa su propio desarrollo.*

A. P. El autor experimenta en sí mismo la responsabilidad y la dirección del impulso motor del hecho pictórico.

A. P. Desaparece el objeto para que no estorbe el acto de pintar. Niños: *Al niño no le importa el objeto. El acto de pintar o garabatear es lo importante.*

A. P. Lo importante es la acción, el inicio y el final de dicha acción Niños: *La actividad gráfica adquiere significado solamente una vez acabada.*

A. P. Entrega y efusión creadora de este hecho espontáneo. La acción anima al trabajo, al combate y al lenguaje de los signos. Niños: *El simbolismo arbitrario tiene un carácter afectivo. La función simbólica engendra dos clases de instrumentos: los signos y los símbolos.*

Rápida consumación de una acción cromática lúdica y motriz. Niños: *Acción lúdica motriz. Descarga de tensiones.*

A. P. La acción es también un medio de descubrimiento, de paso de la mente a la mano del individuo libre. La cuestión primordial de su arte es la creación.

Hasta aquí ciertas características que podríamos decir coinciden con los intereses de los niños.

Piaget decía que observando a los niños se dio cuenta del papel importante que tenía la acción en particular, y comprendió que las acciones constituían el punto de partida de las futuras operaciones de la inteligencia.

El hecho de analizar estas características nos hace comprender que los niños están capacitados para amar este tipo de pintura.

METODOLOGÍA

En cuanto a la metodología se basa en otro concepto que caracteriza la pintura de acción. Es el hecho de que el pintor escoge estos fragmentos de la cultura occidental para sus producciones. También nos permite cambiar los hábitos restringidos que hay en las escuelas en cuanto a los formatos de los soportes, los materiales, el lenguaje, los instrumentos.

Los papeles Din A4 pueden cambiarse por papeles de gran formato que sobrepasa en mucho sus propias medidas. Los lápices de colores pueden ser sustituidos por pinceles grandes de pintor de paredes que les obligan a utilizar acciones gestuales de gran motricidad también por esponjas, cartones y otros útiles diversos. Podemos utilizar pinturas matéricas, que son las usuales mezcladas con serrín, polvo de mármol, sal, etc. Podemos hacer colages con materiales de desecho, etc.

¿Dónde encontraremos la fuente de inspiración para nuestra propuestas?

Por supuesto, en el arte. El arte siempre será un punto de referencia. Esto no quiere decir punto de partida. Podemos mostrar el arte como estímulo para la propuesta, pero puede utilizarse después de haber hecho las producciones en clase. Lo más importante es que esté siempre presente.

Hemos constatado que el curriculum que se basa en los elementos plásticos, en el Grado Elemental nos permite trabajarlos separadamente y evaluarlos. De manera que podemos decir que se produce un aprendizaje no solo de procedimientos sino también de conceptos contando por supuesto que la sensibilización artística aumenta en un grado muy elevado.

Las actividades propuestas han de dar lugar a conocer diferentes elementos del alfabeto visual y sus variantes, a partir de la manipulación y experimentación de materiales.

Por ejemplo. Captar el concepto de línea, superficie, posibilitar la aparición de la forma, contorno, mancha, el concepto de tercera dimensión, conocimiento de los colores: teoría del color, representación de ritmos, representación de simetrías, conocimiento de diversas texturas, dominio del espacio.

PASE DE DIAPOSITIVAS

La finalidad de estos ejercicios es la de favorecer la creación de imágenes mentales mediante actividades de observación, diálogos o motivaciones visuales. También como incentivo es una preparación a las fases de creatividad plástica.

- Experimentar el mundo sensorial-perceptivo para aumentar su capacidad de percepción visual descubierta del entorno artístico mediante el análisis.
- Favorecer el pensamiento divergente mediante la experimentación con materiales diversos.

Esta forma de pintar conecta directamente con las perspectivas de los pintores modernos y contemporáneos. Puedo asegurar que para los niños es un acto de concentración y alegría a la vez. Sirve de palanca de lanzamiento para ponerse a investigar los resultados de sus propias producciones demostrando su satisfacción. Los diálogos que siguen constatan que han aprendido conceptos y procedimientos que tentamos programados. Hemos transgredido el ghetto escolar. Hemos experimentado con nuevos formatos, nuevos materiales, nuevas propuestas. Hemos conocido pintores hasta el momento desconocidos para ellos que les hacen soñar y nos permiten poner a los niños en contacto con el arte de nuestros días, es decir situarlos en pleno entorno artístico actual y ponerlos en una actitud de relación con la pintura, a partir de sus propios intereses.

- Características e intereses de los niños en la etapa de EDUCACIÓN INFANTIL
- El Arte Abstracto. Características. Desintegración (lenguaje plástico).

- Características del Arte Abstracto y cierta correspondencia los intereses de los niños.
- El lenguaje plástico como punto de partida.
- Los referentes artísticos en los contenidos curriculares. Conceptuales, procedimentales actitudinales.