

Con ojos de artista

¿Qué me propongo? Ayudarlos a...

Percibir los códigos del lenguaje plástico (las formas diferentes de sentir y expresar)

Comprender la mirada del artista (como el artista tiene una forma diferente de ver el mundo)

Conocer obras (para poder elegir mejor el material que podemos ofrecer al niño)

Retratos

Un retrato por demás conocido es el de la Gioconda. ¿Qué tiene de belleza este retrato tan oscuro, con una cara tan adusta...?

¡Sin embargo es emblema de creatividad! El público de la época venía acostumbrado a contemplar fondos dorados, halos marcados, colores primarios y temas religiosos, rasgos de una expresión plástica teocéntrica y regida por los códigos eclesiales. La división en 3 partes de la obra medieval también es símbolo del carácter religioso.

Leonardo revoluciona el arte con un retrato profano, no religioso, que ubica en el centro de la obra a una mujer sin halo, con un fondo de paisaje, no dorado y con rasgos muy humanos en la postura, el escote y la riqueza de la ropa de la Mona Lisa.

Comparen la diferencia entre la obra de Leonardo y un ejemplo de arte medieval para entender la innovación del genial Da Vinci.

Gioconda, Leonardo (1452)

¿Qué puedo ofrecer al niño?

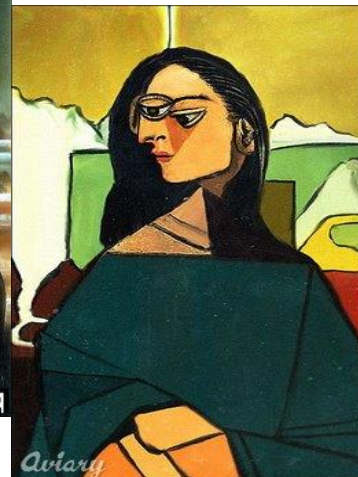
La versión original de la Gioconda y algunas recreaciones que verán a continuación.

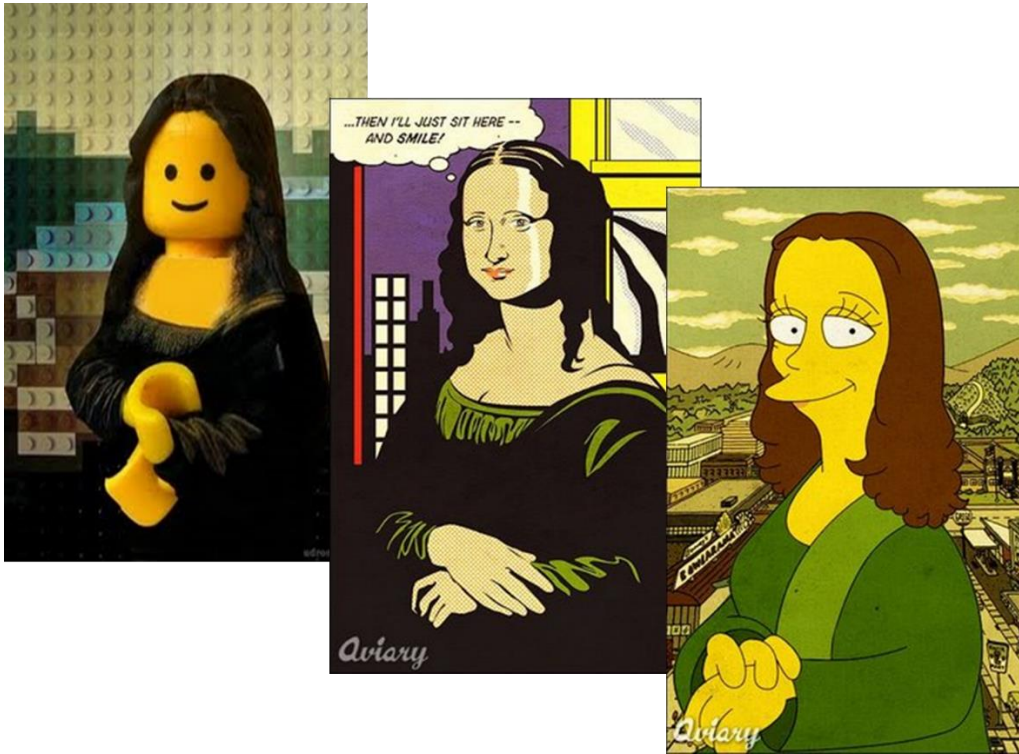
En una ocasión mostré a un niño de 2 años la versión de Da Vinci y pregunté: "¿Y ésta quién es...?" El niño me respondió: "Mi mamá", con enorme convicción, aunque yo le señalé que su mamá tenía cabello corto y rubio, y pregunté: "¿Estás seguro que tu mamá es igual a ésta señora...?" Después de un rato de conversación, el niño afirmó: "¡Es que Leonardo se equivocó!"

La percepción que el niño tiene del arte es vital, cercana. No es una obra de arte de museo, sino parte de su vida cotidiana.

Otras cosas que hicimos con la misma obra:

- Sentarnos como la Gioconda (imitando la posición de las manos)
- Poner "cara de Gioconda"

El arte en su contexto

- Cuando mostré a los niños (2 y 3 años) estas recreaciones, uno dijo: "¿¿¿Qué pachó??!" con expresión de asombro y sorpresa a la vez.

Mi emoción no podía ser más completa, porque lo que ese niño pequeño había percibido es que en el siglo XX (cada una de esas recreaciones hace referencia a artistas del siglo XX: Dalí, Botero, Picasso entre otros), habían transitado un contexto histórico atravesado por guerras, crisis económicas y sociales que nuestro niño de 2 años percibió sensorialmente con claridad.

El niño pequeño percibe el arte a través de sus sentidos. Solo es necesario ofrecer un entorno rico para su edad.

Las formas sugeridas: lo pictórico

- Las obras impresionistas se caracterizan por centrarse en el movimiento, suelen ser paisajes y mostrar los reflejos de la luz. Quieren expresar el deslumbramiento por la teoría del color que había sido recientemente descubierta.

Con el niño puedo trabajar:

- **Los colores y donde están (en general toda la obra tiene los colores mezclados, no encerrados entre líneas)**
- **Si me acerco a la pintura, solo se ven manchas: buscar en la imagen, "pedacitos de la obra"**

El color como protagonista

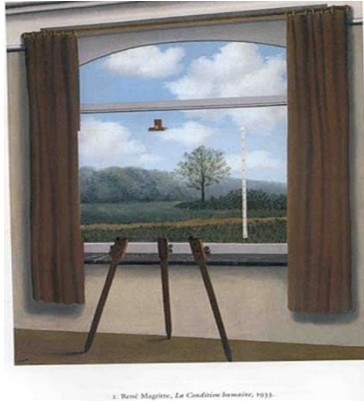
En cambio, para los fauvistas, el color también es el protagonista, pero de manera muy innovadora: nada tiene el color real. Los artistas fauvistas quieren deslumbrar con el color, y lo aplican igual que el niño pequeño: de manera emocional, no intelectual.

Arte y humor

- Para terminar de quitarle al arte toda solemnidad, veamos algunos ejemplos de arte surrealista, en el que el artista inventa una realidad ficticia, mezclando realidad y fantasía, o invitándonos al humor de lo imposible.

En la observación de obras de arte, el niño muchas veces interviene con humor. Aunque muchas obras surrealistas sean muy complejas para el niño pequeño, hay algunas que los hacen reír porque apelan a lo imposible.

Arte surrealista en el Renacimiento

- Archimboldo es un artista renacentista a quien le gustaba retratar con elementos de la naturaleza. Algunos de sus retratos se ven de diferente forma si los damos vuelta....

Tiene obras interesantes que representan las cuatro estaciones del año, hechas con raíces, verduras, flores, hojas.

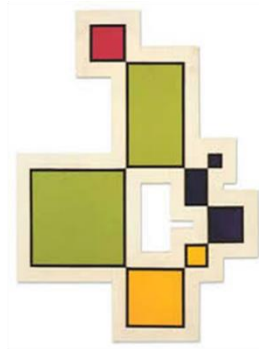
Es interesante trabajar con los niños el diseño de retratos con frutas, hortalizas, hojas y otros elementos de naturaleza reales, a la manera de Archimboldo.

A veces el arte rompe estructuras

- ¿Por qué todas las obras de arte deben tener sus ángulos rectos...? Esto es lo que se preguntaron los artistas del movimiento Madí, y decidieron armar una muestra con figuras geométricas y colores planos en formatos no convencionales.

Algunos de los diseños propios de los niños pequeños se parecen mucho al arte Madí... incluyen “lo torcido, lo que no está en escuadra”. ¡Hay una enorme libertad constructiva!

¿Cuál es el proceso creativo que hace el artista?

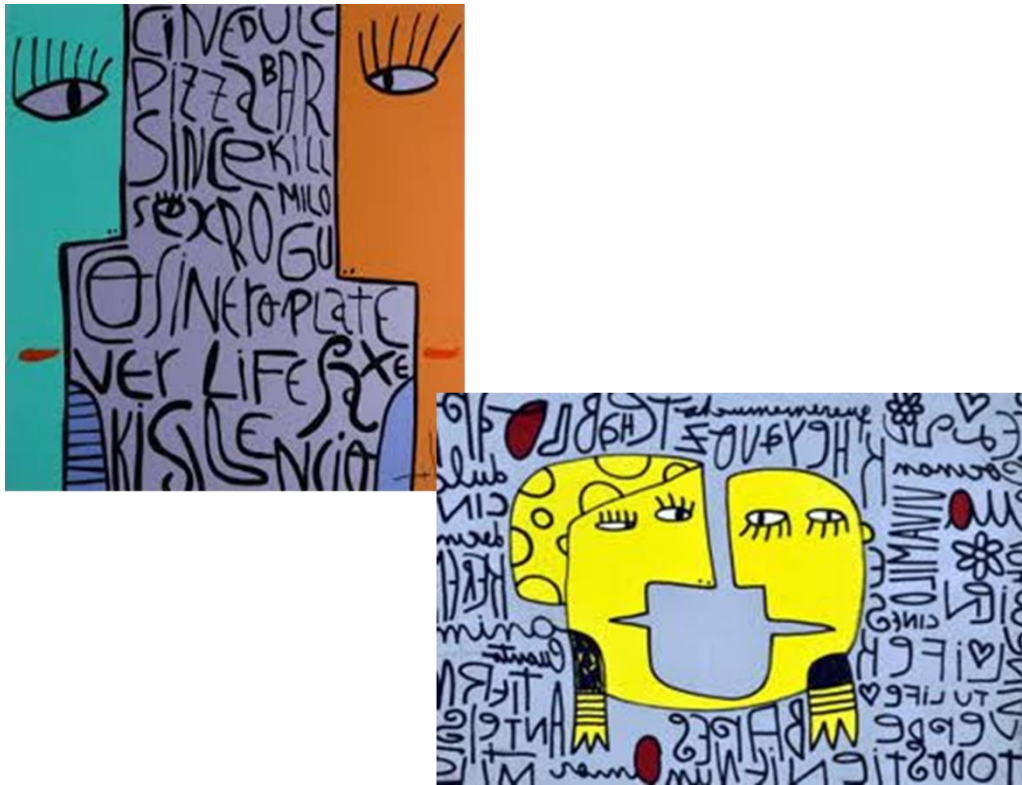
Mira: muchas veces, de diferentes formas, sin prejuicios

Siente: así mismo, a la realidad, los problemas o situaciones

Expresa: busca, supera límites, comunica

Veamos a continuación modos diversos de “decir”

1. **Dos obras de Milo Locket referidas a la comunicación**
2. **Obra de Antomio Berni que representa a una sociedad de consumo que “devora” ferozmente**
3. **La delicadeza y dulzura de trazos de Norah Borges**

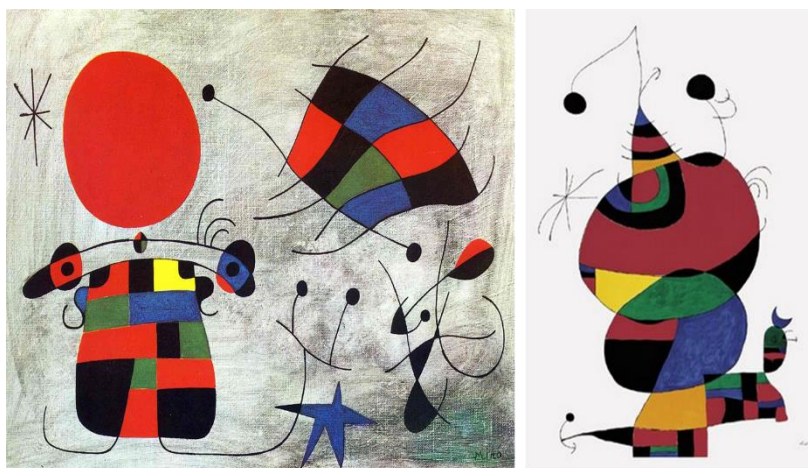

Figuración/ abstracción: ¿imitar la realidad o interpretarla?

- Cuando apareció la primera fotografía, los artistas plásticos se cuestionaron el sentido de la pintura, ya que aparecía una competencia que era capaz de representar la realidad con mucha más exactitud que la pintura.
- La discusión de fondo era si el propósito del arte era imitar o interpretar...

La abstracción es un lenguaje muy cercano al niño, ya que está más cerca de la interpretación de lo que ve que de la reproducción tal cual es.

Miró: un artista: no figurativo

Vean una interpretación de una obra figurativa por un artista no figurativo. Busquen cada elemento...

El espacio

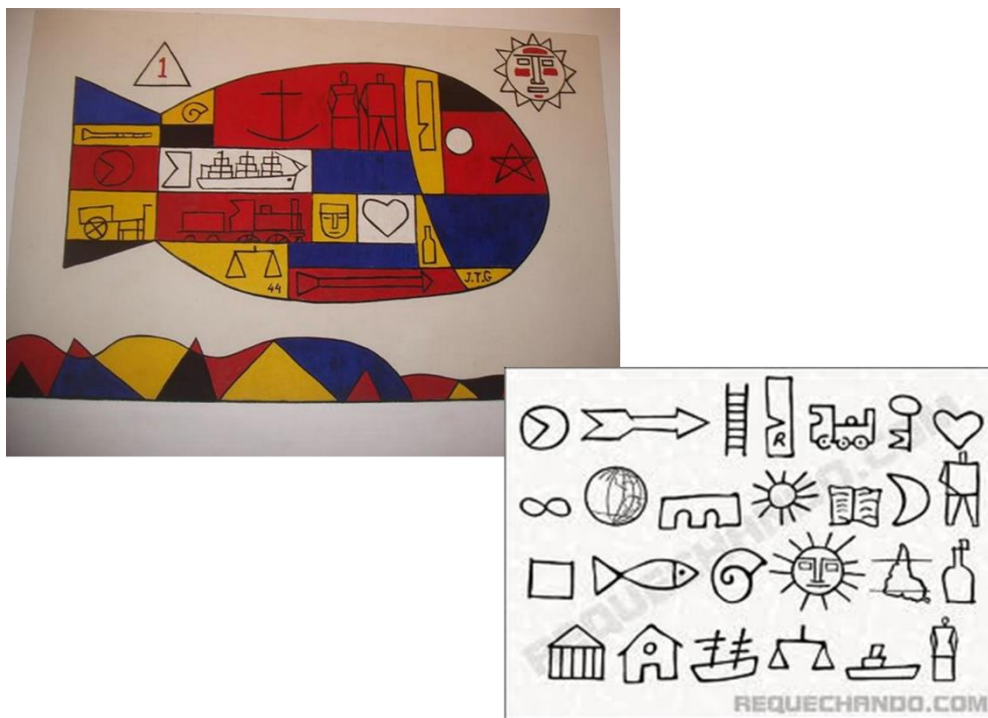
- La distribución de elementos en el espacio expresa el ritmo de una obra. Una obra en la que predomina la vertical y la horizontal, estará bien apoyada, será sólida, estable.
- Una obra atravesada por diagonales, será mucho más dinámica, inestable, etérea.
- Cualquiera de los siguientes ejemplos es adecuado para un niño pequeño. De Botero (izquierda, en la que la figura se apoya en la horizontal del suelo) y de Degas (derecha, en la que la figura se apoya en una diagonal)

“Obras en construcción”

- El constructivismo es un movimiento que arma las obras en base a pictogramas, o dibujos muy simples, ubicados adentro de otro, más grande. Entre los pictogramas y el dibujo que lo contiene siempre hay una relación.

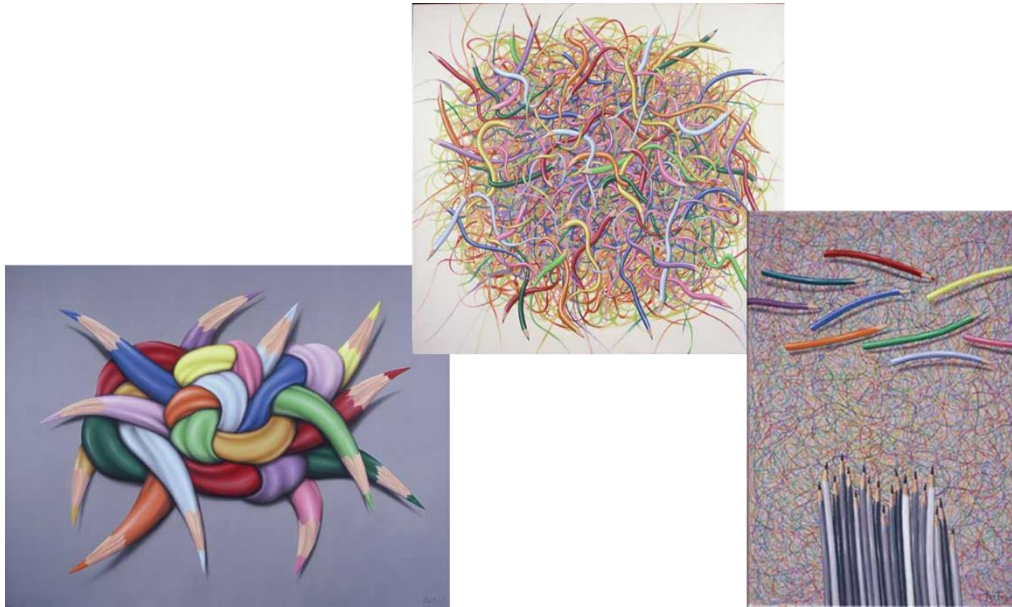
En la obra de Torres García que vemos a continuación, hay referencias a la vida marítima. La aparente sencillez de estas obras las hace adecuadas para los niños pequeños. Se podría buscar cada pictograma dentro de la obra.

Arte y creatividad

- Picasso decía: “10 % de creación, 90% de transpiración”, aludiendo a que la creatividad es un arduo trabajo de investigación y búsqueda, no solo una inspiración.
- A continuación, veremos la serie Lápices, del artista Ernesto Bertani, una clara muestra de creatividad en el desarrollo de una idea: el lápiz.
No todas las obras de Bertani son adecuadas para el niño pequeño. La serie de los lápices resulta interesante por la transformación de un elemento rígido en flexible.

Crear una idea, investigarla, explorarla...

Los materiales y el arte

Para finalizar, retomo un concepto ya trabajado: los materiales, técnicas y herramientas son solo instrumentos para la expresión artística. Reducir el arte a un material o a una técnica, es despojarlo de lo esencial. Y si no, miren lo que este artista turco –Gokubag Sakir- puede hacer.....¡solo con rollos de papel higiénico!

Bibliografía

BERGER, J. (2000) Modos de ver. Barcelona: G. Gili

FROMM, E. (1963) The creative attitude, de. Grrenville, Delaware

GAUTHIER, G. (1986) Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido. Madrid: Cátedra

GEERTZ, C. (1995) La interpretación de las culturas. Buenos Aires: Gedisa

GOMBICH (1986) Arte e ilusión. Barcelona: G Gili

MASLOW, A., Creativity in self actualizing people, artículo en H.H. Anderson Ed.