

UNA ESTRATEGIA PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD MEDIANTE LAS EMOCIONES: DIBUJO ARTÍSTICO Y MOVIMIENTO CORPORAL

M^a Jesús Bernal Acuña

Facultad de Ciencias de la Educación
Departamento de Didáctica de la Educación Física,
Plástica y Musical
Universidad de Cádiz
ati.bernal@uca.es

Fecha de Recepción: 13 Marzo 2019

Fecha de Admisión: 30 Abril 2019

RESUMEN

El trabajo que presentamos es el resultado del taller “Estrategias, actividades y recursos para la didáctica del dibujo, la imagen y las artes plásticas” que forma parte de la asignatura: Aprendizaje y enseñanza en la especialidad de dibujo, imagen y artes plásticas, perteneciente al Master Oficial en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas de la Universidad de Cádiz. Curso 2018-2019.

El estudio se ha llevado a cabo en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz, participando dieciocho alumnos con edades comprendidas entre los 23 y 31 años con diferente formación: Bellas Artes, Arquitectura, Comunicación, Diseño...

Nuestro objetivo se ha centrado en desarrollar la creatividad por medio de las emociones realizando diferentes ejercicios de dibujo artístico y movimiento corporal consiguiendo un magnífico ambiente de trabajo:

Manos en movimiento que se transforman en un dibujo sobre un soporte, conectándose entre ellas para crear una composición grupal, dibujos que interpretan textos de autores como Chillida, expresión plástica con el juego de cadáver exquisito, movimientos corporales simétricos que crean dibujos sin mirar, creación de esculturas humanas al ritmo de la música... Utilizamos diferentes estrategias para ayudar a plasmar las emociones; el silencio, la música grabada, la interpretación musical en directo. Todo ello hace posible que salgan a la luz sentimientos y emociones. Como el escultor Giacometti, estamos interesados en mostrar lo que hay debajo de la materia.

Metodología basada en el estudio de procesos creativos multidisciplinares y su praxis, digitalizando contexto y acciones para que no sean efímeras. Utilizamos un cuestionario de elaboración

UNA ESTRATEGIA PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD MEDIANTE LAS EMOCIONES: DIBUJO ARTÍSTICO Y MOVIMIENTO CORPORAL

propia sobre las seis emociones básicas y el TMMS-24 (Fdez. Berrocal, Extremera y Ramos, 2004) para la recogida y análisis de datos.

Palabras clave: creatividad; emociones; dibujo; acción; silencio; juego; descubrir; música; amistad

ABSTRACT

A strategy to develop creativity through emotions: artistic drawing and body movement. The work that we present is the result of the workshop "Strategies, activities and resources for the didactics of the drawing, the image and the plastic arts" that is part of the subject: Learning and teaching in the specialty of drawing, image and plastic arts, belonging to the Official Master's Degree in Compulsory Secondary Education and Baccalaureate, Vocational Training and Language Teaching of the University of Cádiz. Course 2018-2019.

The study was carried out in the Faculty of Education Sciences of the University of Cádiz, involving eighteen students aged between 23 and 31 years with different backgrounds: Fine Arts, Architecture, Communication, Design...

Our goal has been to develop creativity through emotions by performing different exercises of artistic drawing and body movement achieving a magnificent work environment:

Hands in movement that contact a support creating a group composition, drawings that interpret texts by authors such as Chillida, plastic expression with exquisite corpse play, body movement creating symmetrical drawings without looking, creating human sculptures to the rhythm of music .. We use different strategies to help shape emotions; the silence, the recorded music, the live musical performance. All this makes it possible for feelings and emotions to come to light. Like the sculptor Giacometti, we have been able to show what is below the subject.

Methodology based on the study of multidisciplinary creative processes and their praxis, digitizing context and actions so that they are not ephemeral. We use a self-made questionnaire about the six basic emotions and the TMMS-24(Fdez. Berrocal, Extremera y Ramos, 2004) for the collection and analysis of data.

Keywords: creativity; emotions; drawing; action; silence; game; discover; music; friendship

INTRODUCCIÓN

El trabajo de investigación que presentamos, se desarrolla dentro del área de la expresión plástica y su didáctica. El interés por el proceso creador, teniendo como base el dibujo artístico, su conversión a forma tridimensional y su praxis, tiene como antecedentes, frecuentes jornadas, congresos, exposiciones, tesis, cursos monográficos, óperas, y otros eventos. Entre las tesis destacamos la titulada "Una propuesta didáctica. El dibujo como principio fundamental en el proceso creativo de las formas tridimensionales y su praxis". Nos centraremos principalmente en conseguir el siguiente objetivo:

Desarrollar la capacidad creativa de dieciocho alumnos del Máster de Secundaria, utilizando una metodología basada en ejercicios experimentales en los que se unen distintas disciplinas; dibujo artístico y movimiento corporal. Utilizamos diferentes estrategias que facilitan la exteriorización del conocimiento y el alma de los alumnos; sus emociones y la manera de plasmarlas utilizando la expresión artística.

El estudio se ha llevado a cabo en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz, participando un grupo de alumnos con edades comprendidas entre los 23 y 31 años con diferente formación: Bellas Artes, Arquitectura, Comunicación, Diseño...

Nos basamos en las actividades realizadas y los resultados obtenidos en el taller: "Estrategias, actividades y recursos para la didáctica del dibujo, la imagen y las artes plásticas" que forma parte

de la asignatura: Aprendizaje y enseñanza en la especialidad de dibujo, imagen y artes plásticas, perteneciente al Master Oficial en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas de la Universidad de Cádiz. Curso 2018-2019.

Entre los recursos utilizados, destacamos la creación de pequeños grupos de trabajo por medio del descubrimiento de elementos tridimensionales, utilización de la música como motivación, el silencio para la concentración, el dibujo como medio de expresión artística que permite exteriorizar sentimientos y emociones de forma plástica, la digitalización para que las acciones no sean efímeras, composiciones tridimensionales humanas que favorecen el contacto físico y la transmisión de pensamientos, lectura de textos para interiorizar vivencias, digitalización, recogida de datos...

El movimiento corporal puede ser el origen de la expresión artística y de la expresión de los afectos, en tanto estos comienzan con la acción. Susan Rotbard en su libro, *Psicosomática y creatividad*, comenta:

“Darwin, en su obra acerca de la expresión de las emociones creó una teoría biológica de las formas expresivas de las emociones a las que interpretó como residuos de lo que originariamente eran acciones con un propósito. En ese sentido la expresión de la emoción es una atenuación de lo que había sido la acción con una intención determinada. Por ejemplo la expresión de la cólera sería la forma atenuada de lo que alguna vez fue un movimiento agresivo; la expresión del temor, lo sería de un movimiento defensivo, etc. Los gestos expresivos de las emociones corresponden a una especie de patrón corporal de la acción, que en ese caso incluye la representación del objeto y del propio cuerpo orientado hacia éste, como lo conceptualizó Damasio¹ en su teoría sobre las emociones. (Rotbard, 2010)

Comenzamos nuestro taller organizando un contexto adecuado para que estos alumnos del Máster de Secundaria se sientan en un ambiente que los motive para que expresen sus sentimientos y emociones plasmándolas por medio del arte; dibujo artístico y movimiento corporal. Tanto en pequeños grupos de trabajo como también de forma individual.

Para ello utilizamos diferentes estrategias que los ayuden a descubrir, observar, elegir un elemento. Descubrimos características personales comunes del grupo por medio de preguntas y situaciones. : El psicólogo y pedagogo estadounidense Jerome Bruner (1915-2016) considera que los estudiantes deben aprender por medio del descubrimiento guiado que tiene lugar durante una exploración motivada... (s.f.: 2015)

ACTIVIDAD 1. FECHA: 26 02 2019. MANOS.PLANTILLAS.FORMAS CON LÍNEAS = COMPOSICIÓN.

Contexto:

El aula de plástica 1 es el lugar idóneo elegido para esta experiencia ya que cuenta con una serie de características y elementos esenciales como la luz tanto natural como eléctrica, pantalla, ordenador, equipo de música, espacio libre para moverse, mobiliario apropiado para trabajar, armario con materiales de plástica, etc. En primer lugar, los 18 alumnos y el profesor se sientan en círculo y realizan una presentación de cada uno de ellos mediante acertijos y preguntas en un ambiente distendido que junto con el contexto adecuado, favorece el acercamiento. Seguidamente, situados en diferentes puntos del aula, encontramos tres elementos tridimensionales tapados, que los alumnos deben descubrir, observar y elegir, formando de este modo diferentes grupos de trabajo.

Resultados:

Durante la primera fase del experimento; confianza, risas, descubrimiento, participación, juego, compañerismo... y seguidamente, sorpresa, curiosidad, elección, pertenecer a un grupo determinado, descubrir características personales comunes del grupo por medio de preguntas. Ellos deben

UNA ESTRATEGIA PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD MEDIANTE LAS EMOCIONES: DIBUJO ARTÍSTICO Y MOVIMIENTO CORPORAL

anotar recuerdos, sentimientos, emociones, palabras... al mismo tiempo que comentan, dialogan, confían y crean amistades.

Descripción:

Los alumnos crean pequeños grupos de trabajo. Realizan un dibujo compositivo común, utilizando sus manos como plantillas y creando con líneas de contorno. De esta forma convertimos elementos tridimensionales "las manos" en formas bidimensionales "dibujos" mediante el contacto manual.

Resultado final:

Como resultado físico, obtenemos una composición bidimensional de elementos superpuestos, uno junto a otro, diferentes tamaños, diferentes planos; delante, detrás... Para terminar esta composición de líneas de contornos y letras, escribimos un título, ponemos la fecha y firmamos el trabajo grupal. Todo ello nos acerca a la AMISTAD. Motivados por las estrategias del trabajo, conseguimos un ambiente de emociones a flor de piel y para que nada sea efímero, digitalizamos el proceso creativo y el resultado final es: Contacto-emoción.

Ilustración 1. Podemos ver la composición realizada utilizando las manos de los compañeros como plantillas y junto a esta, el elemento tridimensional descubierto y elegido por todos los miembros de este grupo con el que se identifican; en este caso un antifaz.

Foto: M. J. Bernal




ACTIVIDAD 2. FECHA: 26 02 2019 CHILLIDA. AROMAS Y PENSAMIENTOS.

Estrategias:

Utilizamos diferentes textos de Chillida para trabajar y reflexionar. Antes del conocimiento, tenemos la intuición, el sentir, las emociones. Durante el proceso creativo, los alumnos investigan desde sus teléfonos móviles imágenes e información sobre dibujos y gravitaciones de Chillida.

Ilustración 2. Captura de pantalla del libro Aromas y Pensamientos de Chillida. (Barañano, 1998) Ejemplo de uno de los textos que los alumnos interpretan mediante el dibujo y posteriormente de forma oral, motivados por las emociones que les provocan.



Este preconocimiento o aroma es mi guía
en lo desconocido, en lo deseado, en lo necesario.
Nunca discuto con él a priori
y nunca dejo de hacerlo a posteriori.

Descripción:

Repartimos al azar diferentes textos de Chillida, uno para cada alumno y leemos en alto cada texto, demostrando un especial interés por el efecto que causan las diferentes voces. Seguidamente, sentados por parejas y en absoluto silencio, cada alumno lee su texto reflexiona y lo interpreta plasmándolo en un dibujo. El compañero observa el dibujo del otro y expresa de forma oral, lo que le transmite. A continuación, el autor de cada dibujo lee su texto de Chillida y anotan las coincidencias con la interpretación que ha hecho su compañero. Escuchamos y vemos la interpretación de todos los alumnos por pareja. Finalmente, cada alumno con su dibujo en la mano va a descubrir alguna similitud o conexión con uno de los dibujos (láminas) de Chillida expuestos en el aula y lo situará junto a él. Para que esta acción no sea efímera, como nos dice el Dr. Sánchez Alarcón, digitalizamos el momento. (S. Alarcón, A: 2007)

La actividad siguiente consiste en sintetizar un árbol o algo del entorno cotidiano a la manera de Chillida, puede ser un dibujo a lápiz, rotulador o con cartulina negra. En este caso el contexto es diferente como diferente es la sensación que provoca en los alumnos el dibujar en contacto con la naturaleza.

Resultados:

Sentir, Expresar, interpretar, digitalizar, compartir, disfrutar de la naturaleza. Ser capaz de; leer en alto, leer en silencio, reflexionar e interpretar con un dibujo. Expresar de forma oral, lo que te trasmite un dibujo ajeno. Observar, escuchar, digitalizar momentos. En las representaciones por parejas, para crear ambiente, los alumnos eligen una música concreta y proyectan una imagen sobre la pantalla. Sentados delante, leen e interpretan las obras. El Contacto con el exterior, permite observar la naturaleza y aprender de ella, conocer elementos de construcción, para sintetizar y representarlos mediante el dibujo, a la manera de Chillida. Finalmente, la exposición comparativa, demuestra la capacidad de organización de los alumnos buscando similitudes entre sus dibujos y la obra de Chillida; admirando los resultados y disfrutando. Para recoger datos, digitalizamos las obras y el espacio expositivo.

UNA ESTRATEGIA PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD MEDIANTE LAS EMOCIONES: DIBUJO ARTÍSTICO Y MOVIMIENTO CORPORAL

Ilustración 3. "Por entre los pinos marítimos soplabla un viento cálido" (Maubert, 2019). Contacto con la naturaleza: aire, sol, olores, vegetación. Nuevas sensaciones que emocionan. Fecha: 26 02 2019. Hora: 19:15 Foto: M. J. Bernal



*Ilustración 4. Explicación por parejas de los dibujos realizados basados en los textos del autor Chillida. (Simpatía, compenetración, amistad...)
Contexto elegido: Fondo de pantalla con la imagen de un estudio artístico y Música de fondo puesta y escrita en la pizarra; recogida de datos.
Fecha: 26 2 2019 Hora: 21:23 Foto: Autor: M.J. Bernal*



Ilustración 5 Captura de pantalla extraída del trabajo de la alumna del M.S. Verónica Avalle Núñez



ACTIVIDAD 3. CADÁVER EXQUISITO.

Motivación:

Para romper el hielo, comenzamos jugando al teléfono, todos sentados en un gran círculo sobre el suelo. Primero con juegos de palabras y frases y más tarde con diferentes sonidos para repetir.

Contexto:

El aula de dinámica es adecuada para hacer el tipo de ejercicios que proponemos ya que el suelo es de linóleo y las paredes están insonorizadas. Tiene una magnífica ventilación, luz natural, equipo de música, gran espejo en una de las paredes. Para esta actividad pedimos a los alumnos que vengán con ropa cómoda y de color negro con la idea de igualarlos como si de una misma materia se tratara ya que trabajaremos construyendo una escultura humana. Por otro lado, la ejecución de un test sobre la importancia de las emociones nos proporciona datos que enriquecen la investigación. Sobre ello una alumna V. A. N. escribe” Ya en sí entrar en esta clase nos daba un subidón tremendo, luego conocimos a Sebastián, que resultó ser una persona peculiar que aportó mucho; entre otras cosas tocó música en directo y rápidamente se integró en el grupo”

Descripción:

Comenzamos esta actividad investigando sobre el movimiento literario que utiliza la técnica de cadáver exquisito². Realizamos un dibujo grupal. Primero motivados por música grabada y utilizando rotulador negro sobre papel continuo. A continuación, se realiza el mismo dibujo grupal utilizando rotulador verde sobre otro papel continuo y motivados por la interpretación a la trompeta del Profesor Sebastián Durán, en directo.

UNA ESTRATEGIA PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD MEDIANTE LAS EMOCIONES: DIBUJO ARTÍSTICO Y MOVIMIENTO CORPORAL

Resultados:

Reflexiones sobre las diferentes emociones y los sentimientos que provocan la música grabada y la interpretación en directo. Digitalización de las obras, vídeos y audios de las acciones.

Conclusiones:

El desarrollo emocional ha sido más fluido durante la interpretación musical en directo, dando mejores resultados en cuanto al movimiento corporal y como consecuencia interesantes dibujos con trazos significativos.

Ilustración 5. Fecha: 12 03 2019 Foto: M.J. Bernal Antes de comenzar los ejercicios, los alumnos rellenan el TMMS-24 (Fdez. Berrocal, Extremera y Ramos, 2004) para la recogida y análisis de datos.



Los alumnos dibujan con luz natural expresándose con libertad por medio de movimientos corporales, dejándose llevar por las diferentes emociones que provoca en ellos la música, tanto la interpretación a la trompeta por el profesor Sebastián Durán como la música grabada. Finalmente des- tapamos el dibujo completo obteniendo un gran trabajo grupal.

ACTIVIDAD 4. DIBUJOS SIMÉTRICOS EN MOVIMIENTO.

Contexto:

Elegimos el aula de Dinámica descrita anteriormente. Los alumnos vestidos con ropa cómoda de color negro para unificar la imagen y sin zapatos.

Descripción:

Para realizar el primer ejercicio, unimos dos papeles continuos para crear un gran soporte. Posteriormente los alumnos se sitúan sobre el papel comprobando el espacio que necesitan para dibujar con los dos brazos al mismo tiempo creando dibujos simétricos. En este caso, van a trabajar con los ojos cerrados y sin levantar los carboncillos del papel, realizan trazos interpretando la música grabada que han elegido. Una vez que han terminado, realizan la misma actividad, pero en este caso con música en directo interpretada por el profesor Sebastián Durán a la trompeta. Es de destacar que, además, el alumnado cumplimentó un test de elaboración propia –en colaboración con Dña. Lucía Morales-Sánchez³– donde se identifican seis emociones básicas (Alegría, miedo, tristeza, asco, ira y sorpresa) tanto al realizar la actividad con música como en absoluto silencio. Las emociones se midieron en una puntuación de 1 a 5 (de menor a mayor intensidad).

Ilustración 6. "Body Art, acción y simetría". Música elegida para trabajar el tempo, compas, expresividad: Varios:1-Blue Monday (DaveBartholomew), 2-Ritha(LarryYoung), 3-Aine Minogue(Rina Sidhoga), 4-Jhohn Serrie(Remembrance),5-Somebody Loves Me(E. Cicero) etc.

Foto: M.J.Bernal

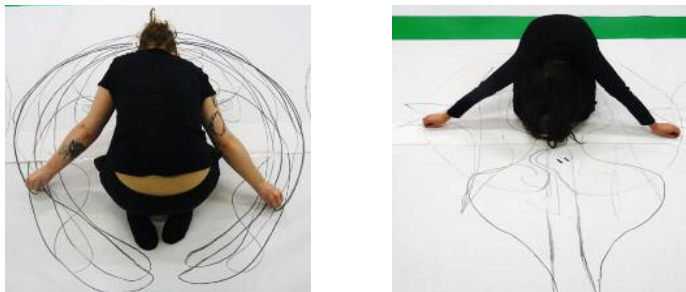


Ilustración 7 " Sentimientos, recuerdos, emociones, libertad, nuevas experiencias, placer" Foto: B.



Resultados:

Experimentamos con ejercicios que nos hacen sentir y motivarnos para la acción creativa. Sobre esto, encontramos este fragmento de Pantoja Barco donde nos dice:

Movimiento y reposo son polos de la vida y de la imaginación que se reflejan en el arte, no para anularse, y no siempre para convivir armónicamente, sino para crear una tensión constante donde la vida misma fluye con el sobresalto y el relajamiento de lo onírico, donde el pliegue y su ascenso o descenso constituye una forma orgánica, pero al mismo tiempo instauran un proceso dialéctico entre la luz y la sombra.⁴ Como conclusión, los alumnos se han sentido mejor trabajando con la música en directo, señalando mayores niveles de intensidad en las emociones en los cuestionarios realizados en la actividad con sonido musical, en comparación con aquellas realizadas en silencio.

ACTIVIDAD 5. 19 03 2019. DIBUJAMOS CON EL LADO DERECHO DEL CEREBRO.

Descripción:

El siguiente ejercicio, se realiza con los ojos cerrados para no dirigir el trazo y sin levantar el lápiz del papel. Los alumnos interpretan la música elegida dejándose llevar por lo que perciben realizando líneas continuas con diferente intensidad, grosor y formas. Es una manera de adquirir destreza y libertad para dibujar al mismo tiempo se puede considerar un método para adquirir concentración y relajarse.

UNA ESTRATEGIA PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD MEDIANTE LAS EMOCIONES: DIBUJO ARTÍSTICO Y MOVIMIENTO CORPORAL

En el siguiente ejercicio de esta actividad, utilizamos una de nuestras manos como modelo. El objetivo es aprender a mirar, observar con detenimiento y aprender a dibujar sin mirar el papel. El resultado puede ser extraño, pero reconocemos características de nuestra mano. Cuando terminamos de dibujar digitalizamos la obra y la comparamos con dibujos sobre manos ejecutados por Chillida.

Resultados:

Consiguen destreza y seguridad en el trazo. La concentración obtenida mediante el silencio y el tener los ojos cerrados, les ayuda a realizar un dibujo de línea continua. Con el segundo ejercicio aprender a observar y a descubrir hasta el mínimo detalle de su mano modelo. La idea no es juzgar el dibujo sino que encuentren en éste características comunes con el modelo; su mano. Es importante dibujar para uno mismo y no para los demás, esperando el qué dirán.

Investigación:

Buscar en internet, imágenes sobre dibujos de manos de Chillida. Realizar captura de pantalla para comparar ambas imágenes (los dibujos de las manos de los alumnos y los de Chillida y posteriormente, proyectar ambas imágenes en la pantalla del aula.

Conclusiones:

Dibujar sin mirar y en silencio ayuda a conectar con las emociones; estas favorecen los diferentes ritmos del movimiento de la mano mientras dibuja, dirigida por el cerebro que da órdenes diferentes según el estado de ánimo, el ritmo, la compañía, los olores y recuerdos...

Metodología:

Basada en los trabajos experimentales de la autora Betty Edwards, realizamos ejercicios que facilitan el desarrollo de la creatividad mediante técnicas de dibujo artístico que ponen en acción la parte derecha del cerebro considerado no verbal e intuitivo; piensa mediante patrones e imágenes, compuesta por cosas completas, y no entiende de reducciones, ni de números, ni de letras o palabras. Estos dibujos de contornos escuetos realizados por los alumnos, que representan sus manos, hay que observarlos para apreciar la calidad de las marcas que han hecho. Tal como dice Edwards:

“No se trata de marcas rápidas, fáciles y estereotipadas del simbólico hemisferio I. sino de auténticos registros de percepciones” (Edwards, 2010)

Ilustración 8. “Dibujando con el lado derecho del cerebro” 14 03 19. Los alumnos eligen música y escriben los datos en la pizarra. En este caso se escucha el vals de la primavera de Chopin y Clair de lune de Debussy



ACTIVIDAD 6. FECHA: 14 03 2019. JUGAMOS CON PAPEL Y CON SOMBRAS.

Descripción:

Repartimos papel, lápiz y cúter o tijeras. Los alumnos deben realizar un dibujo o trazo con línea continua y en segundo lugar cortar sobre ella dejando siempre una parte del papel cogido a la base para mantener el equilibrio. Este ejercicio permite jugar con el papel hasta convertir el dibujo en una forma tridimensional. Proyectamos luz sobre esta forma 3D y creamos un dibujo de sombras en movimiento. Digitalizamos la acción; necesitamos ayuda de los compañeros.

Objetivos:

Dibujar una línea sencilla en un papel con un solo trazo, convertir una línea bidimensional en una delicada forma en 3D. , proyectar luz sobre la forma tridimensional consiguiendo sombras, experimentar con ellas ; cerca, lejos, semitransparente, en movimiento, sobre el techo, encima de la mesa, por la pizarra etc.

Investigación:

Exposición “Las puertas del infierno” Autor: Jaime Gil Arévalo, Galería Isabel Ignacio, Sevilla.

Sector:

En todas las actividades realizadas han intervenido los 18 alumnos del Master de Secundaria.

Ilustración 9. “Cortando sobre una línea continua” y “Línea negra tridimensional y su sombra” Fotos: M. J. Bernal



Ilustración 10. “Proyectando luz, digitalizando sombras” y “Persiguiendo sombras en movimiento” Foto: M. J. Bernal



UNA ESTRATEGIA PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD MEDIANTE LAS EMOCIONES: DIBUJO ARTÍSTICO Y MOVIMIENTO CORPORAL

La idea de esta actividad tiene su origen en el proceso creativo realizado por el escultor Jaime Gil Arévalo que tuvo como resultado la exposición **“La puerta del infierno”**. **Dibujos y esculturas**. En ella se refleja el interés del artista por el estudio del cuerpo humano en movimiento; refleja en todo momento la importancia de la acción. Reúne dos disciplinas: el dibujo artístico y la escultura y conecta con las emociones.

“El recorrido por la exposición del escultor Jaime Gil Arévalo en la Galería Isabel Ignacio de Sevilla lo hemos vivido en su proceso creativo paso a paso, con amenas charlas en la que el artista, dentro de su estudio, iba conectando ideas con dibujos y bocetos sobre papel al mismo tiempo que manipulaba gavillas de hierro hasta dar la forma deseada, estudiando longitudes, grosores y texturas del material hasta que nacían cuerpos humanos que pasaban a la acción. La proyección de luces naturales y artificiales conseguía un efecto de sombras sobre los diferentes soportes que mantenían en equilibrio a estos cuerpos o líneas de contorno humanizadas que parece que corrían por el jardín”. (Bernal, M.J.: 2016)

Conocemos que el artista tenía un gran deseo de dibujar pero le parecía que tenía que buscar algo más para su exposición y eligió el soporte escultórico representando el cuerpo humano en movimiento, su gran pasión. En muchas ocasiones lo ha trabajado con materiales de mucha consistencia pero en este caso nos decía que había quitado el cuerpo, dejando las almas, lo que nos hace ver de forma clara y cercana cómo las obras de arte están cargadas de emociones y de vida. Tal como comenta Jaime:

“Primero hago el dibujo sin levantar el lápiz del papel, y en la varilla hago lo mismo: continuar la forma en el espacio. Mi idea es que las imágenes parezca que están vivas” (Carrasco, Marta:2008)

ACTIVIDAD 7. ESCULTURAS HUMANAS

Descripción:

En el aula de dinámica, crean esculturas humanas al ritmo de la música, trabajando en pequeños grupos sin hablar, salen de uno en uno y les siguen otros compañeros del mismo grupo hasta formar una escultura. Repiten el mismo ejercicio pero esta vez comentan ideas y dirigen la composición escultórica entre los diferentes componentes de cada grupo. También se mueven al ritmo de la música.

Conclusiones y resultados:

Es interesante observar los dibujos del movimiento y las simplificaciones realizadas sobre las esculturas humanas. Digitalizar las acciones nos ayuda a recordar. Reflexión sobre la creación espontánea y la dirigida u organizada y la Influencia de la música en la composición tridimensional.

Ilustración 11. Esculturas humanas. Representaciones tridimensionales humanas en las que los alumnos, han sabido mostrar lo que hay debajo de la materia. Vestidos de negro, todos unificados, haciendo más real aún ese cuerpo despojado de todo.

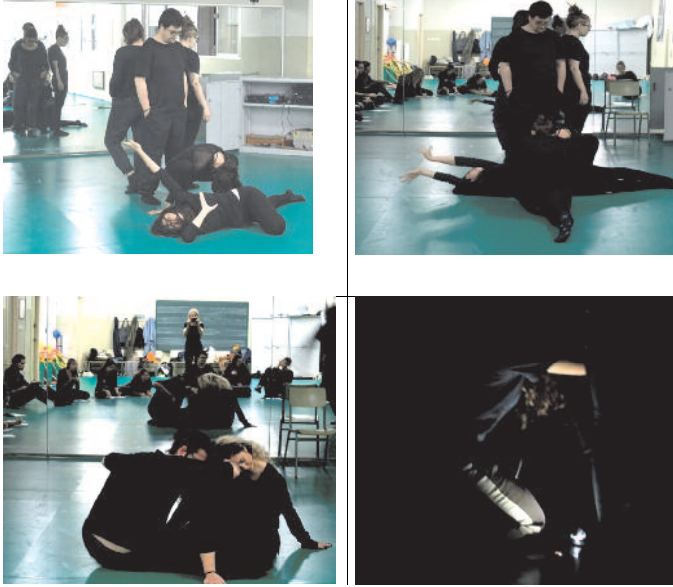


Ilustración 12. Representaciones escultóricas preparadas con antelación, Motivadas por algún referente artístico. "Performance" y "Las tres gracias de Rubens" Foto: M.J.Bernal.



La metodología se basa en el estudio de procesos creativos multidisciplinares y su praxis, digitalizando contexto y acciones. Utilizamos un cuestionario de elaboración propia sobre las seis emociones básicas y el TMMS-24 (Fdez. Berrocal, Extremera y Ramos, 2004) para la recogida y análisis de datos.

CONCLUSIONES FINALES

La metodología empleada nos ha permitido atender las necesidades e intereses de estos alumnos del Máster de Secundaria, ofreciendo estrategias innovadoras y desarrollando el aprendizaje cooperativo.

Las actividades realizadas con música interpretada por el profesor Sebastián Durán a la trompeta han obtenido mejores resultados plásticos y emocionales que las realizadas con música grabada.

El dibujo artístico y las creaciones tridimensionales son herramientas que sirven para explorar la imaginación, desarrollar la creatividad y ofrecer al alumno diferentes modos de comunicación no verbal.

Para mejorar la educación artística, es interesante combinar el conocimiento y manejo de las nuevas tecnologías con la experimentación y manipulación de elementos, ya que de esta forma se potencia la capacidad creadora por medio de los sentidos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Barañano L.K. (1998) Chillida. Aromas_Pensamientos. Guipúzcoa: Chillida-Leku.
- Bernal, M.J. (2016) Una propuesta didáctica. El dibujo como principio fundamental en el proceso creativo de las formas tridimensionales y su praxis. [Tesis inédita] Sevilla Universidad de Sevilla.
- Bernal, M.J. (2018). Pequeños creadores con altas capacidades. En: C.Gaona Pisionero (Coordinadora) Temáticas emergentes en innovación universitaria.(p. 57-70) Madrid: Tecnos.
- Cameron, J. (2015) El Camino del artista. Barcelona: Aguilar
- Carrasco, M. (2008) Jaime Gil Arévalo transmite vida con el hilo de hierro. En ABC de Sevilla [en línea]. Subido el 14 05 2008[consultado 18 05 2019] .Disponible en: https://sevilla.abc.es/hemeroteca/historico-14-05-2008/sevilla/Cultura/jaime-gil-arevalo-transmite-vida-con-el-hilo-de-hierro_1641865442185.html
- Edwards, B. (2010) Nuevo aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro. Barcelona: Urano.
- Fernández, A. (16/11/2011) Del Silencio al movimiento. En: Diario de Sevilla.
- Maubert, F. (2019) El hombre que camina. Barcelona: Acantilado.
- Rotbard, Susan (2010) "Psicosomática y creatividad. Terapéutica de la imaginación material dinámica T.I.M.D. Buenos Aires: Lugar Editorial.
- S. Alarcón, A. y Bernal M. J. (2007) Aprender a ver en Educación Secundaria. En: Aula nº162. Barcelona: Grao.
- Universidad Internacional de Valencia. El aprendizaje por descubrimiento. En: VIU Educación [en línea] Subido el 09/03/2015 [consulta: 17/05/19]. Disponible en: <https://www.universidadviu.es/el-aprendizaje-por-descubrimiento-de-bruner/>.

1 **António C. Rosa Damásio** (Lisboa, 25 de febrero de 1944) es un famoso neurocientífico y médico neurólogo de origen portugués. Trabaja junto a su esposa, médico y profesora Hanna Damásio. Es profesor de la cátedra David Dornsife de Psicología, Neurociencia y Neurología en la Universidad del Sur de California, donde dirige el Instituto para el estudio neurológico de la emoción y de la creatividad.

2 Los primeros surrealistas pusieron de moda el cadáver exquisito allá por 1925. Una persona coge un trozo de papel y comienza a escribir o dibujar. Cuando termina dobla la hoja para que el siguiente participante sólo pueda ver la última línea o trazos del dibujo. A partir de esa base tiene que seguir escribiendo, repitiendo el proceso tantas veces como gente esté jugando. El resultado de los cadáveres exquisitos es siempre divertido y sorprendente.

- 3 Investigadora predoctoral en el área de Psicología Social de la Universidad de Cádiz.
- 4 Pantoja barco, rosita Andrea. Afrodita barroca. Fragmento para el estudio de una sensibilidad de la cultura: Popayán, siglos XVII y XVIII. Madrid, Adya Yala, 2008

