

pensando en el jardín de infantes

Trabajando con los artistas plásticos en el jardín

En este e-book se recopila todo el material brindado en las dos partes del curso ***“Arte en el jardín: Trabajando con los artistas plásticos”***. Aquí, compartiremos ideas y disparadores para pensar en la difícil tarea de trabajar con este tema, y hacer que los chicos puedan conocer y apreciar la obra de distintos artistas, sin caer en la copia de las producciones.

A veces parece tan fácil este tipo de actividades que se vuelve muy rutinario. Hablar de la vida del artista y de algunos datos específicos, como nombre, lugar de nacimiento, etc. Luego mirar una obra, comentar qué se ve en ella, y finalmente realizar una producción.

¿Se debe dar siempre así? Por supuesto que no. No solo que se vuelve rutinario, si no que se torna aburrido y no se disfruta. Entonces, ¿se puede solamente hacer una lectura de la obra? Claro que sí. ¿Se puede realizar solamente una producción?

También. Pero en este caso nos enfocaremos en las producciones que se acerquen a la manera de trabajar de los artistas, para, no solo conocerlos, sino también para expandir las formas de producir y utilizar los recursos, tanto materiales como gráficos, de los chicos.

En la primera parte, pensaremos en formas de apreciar las obras, más allá de la lectura guiada por preguntas.

En la segunda parte del e-book, trabajaremos con varios artistas, algunos de los más conocidos en el ámbito del jardín, y otros no tanto pero igualmente valiosos.

Compartiremos datos de las biografías (algunos adaptados para los chicos, otros para los adultos, para poder entender un poco al artista) y algunas ideas que funcionen como disparadores para realizar distintas actividades, algunas específicas para ciertos artistas u obras, y otras que se pueden adaptar a diferentes artistas.

Observación y apreciación de obras

Como primer momento al trabajar con obras de un artista, se realiza una lectura y observación más o menos profunda. Como mencionamos antes, hacerlo siempre de una misma forma, hace que la actividad sea rutinaria y de a poco, algunos niños irán perdiendo el interés o se dispersarán rápido.

Primero, buscamos hacer la lectura de imagen, pero con un toque más lúdico, para luego, ejemplificar algunas con las obras de los distintos artistas. Todas las formas son adaptables a diferentes obras.

Algunas formas son:

- Rompecabezas:
Para poder concentrarse y armarlo, deberán poner especial atención en los elementos de las piezas. Esto hace que deban observar la obra detenidamente,

- primero para poder armarlo correctamente, luego para observar cómo queda el rompecabezas armado. Dependiendo la edad de los chicos, será la cantidad de cortes, o piezas.
- ¿Dónde va esta pieza?: Presentar una obra con zonas faltantes, y repartir pedazos de obra a los niños. Ellos deberán observar bien qué pieza corresponde a la obra y ubicarla.
- Mediante recursos audiovisuales: Los museos muchas veces tienen videos en los que nos “metemos” dentro de la obra.

- Imprimiendo las obras en tarjetas para que cada uno tenga la suya, o colocando estas obras en la biblioteca.

- Juegos tipo memotest:
Haciendo corresponder dos obras iguales, o una obra entera con un fragmento de esta.

- Dominó de obras.

- Veo veo.

- Juego de encontrar las diferencias.

- Mesas lumínicas: Un recurso que se está volviendo a ver en los jardines, son las mesas de luz. Además de todas las experiencias que pueden proveernos, una de ellas es la observación de obras. ¿Cómo aprovecharlas? Imprimiendo las obras en acetato en una gráfica (también podemos calcarlas sobre el acetato) y recortándolas para poder crear nuevas superposiciones de la misma.

- Pensar ¿qué título le pondríamos a esta obra? Pensar en que si ellos fueran el artista que creó esa obra, ¿qué nombre le habrían puesto? Observarán los elementos presentes, sentirán qué les transmite la imagen para pensar un nombre que pueda identificarla.

- Recursos multimedia, si contamos con sala de informática o tablets.

- Observar la obra con lupa o linternas: Las obras podrán estar presentadas individualmente, por mesas o pegadas en las paredes. Dependiendo de la cantidad de niños que la usaran, el tamaño deberá irse ampliando para que todos puedan apreciarla de una manera cómoda. Al usar las lupas o las

linternas, le daremos importancia al detalle, ya que de esta manera, miraremos la obra no en su totalidad, sino por pequeñas partes.

- Búsqueda de piezas: Se pueden organizar búsquedas de piezas de una obra en la sala. Se esconden las piezas de la misma en diversas partes de la sala (puede ser de una o varias obras). Una vez encontradas, se buscan cuáles corresponden a la obra en cuestión.
- Mediante el proyector (o retroproyector si contamos con uno!): Si tenemos un proyector en el jardín es algo ideal, ya que podemos proyectar la obra, y sentirnos dentro de ella. Hay algunos videos de algunas obras con movimiento, pero también podemos presentar la obra estática y también será algo que impresione a los niños, quienes no están acostumbrados a apreciar de esta manera.
- Juego de figura y fondo: Presentando la figura de una obra recortada sin el fondo, los niños podrán imaginar a qué contexto podría pertenecer esa figura. Luego, cuando se la ubica con su fondo real, los niños podrán observar y comentar similitudes y diferencias con los contextos que han imaginado.
- Inventar una historia: Los chicos pueden imaginar qué podría haber ocurrido antes de ese momento retratado, y qué después, haciendo un cuento o una historia en el momento de la apreciación de la obra. Para esto, podremos hacer hincapié en los detalles que hay en la imagen, pudiendo dar más importancia a unos que a otros.
- Musicalizar la obra: A partir de la observación, pensar en qué tipo de música podría acompañar a la imagen. Ofrecer algunas músicas para que los chicos puedan elegir cuál es la que mejor le va a la obra.

Producción de obras

Este tema es algo que históricamente en el arte escolar y sobre todo en muchos jardines y escuelas se continúa reproduciendo de esta manera. Esto es algo que debemos urgentemente erradicar. La cuestión, no es copiar las obras tal cual como las hizo el artista y tener 25 o 30 reproducciones de la misma. Como, por ejemplo, en la siguiente imagen, se ven copias exactas de la obra que seguramente presentó la docente:

Si nosotros mostramos una obra y la dejamos pegada en la pared de la sala, los niños (algunos, aunque sea) tenderán a terminar copiándola. Y no está mal que algunos quieran copiarla, pero lo que está mal, es que nuestra consigna implícita o explícita, sea copiar la obra, usando los mismos colores y formas que la original. De esta manera, lograremos que los chicos conozcan la obra del artista elegido, pero no ayudaremos a que desarrollen su capacidad creativa.

Distinto es, por ejemplo, proponer la misma temática de la obra, pero con una vuelta de tuerca, por ejemplo, con el cuadro “La noche estrellada” de Van Gogh, la docente plantea la consigna de dibujar la noche tal como cada uno la ve desde la ventana de su casa. La temática es la misma que en la obra, pero cada uno deberá observar los detalles que ven desde su ventana. Y además, conocen al artista, porque deberán observar y conocer el cuadro de La noche estrellada para poder realizar su producción con esta consigna.

Por eso, nuestra propuesta es pensar formas distintas de producir, en la que copiar no sea nunca una opción. La idea es trabajar con los artistas para aprender a usar distintas herramientas, materiales, técnicas, usándolas de inspiración para que la creatividad se expanda.

Entonces, ¡comenzamos con el recorrido por los distintos artistas!

Joan Miró

Nació en 1893 en Barcelona.

Fue criado en el seno de una familia acomodada siendo un niño introvertido y de salud frágil. Pese a su talento artístico, su padre intentó convencerlo de que fuera fraile o soldado.

Su padre logró que estudie en una escuela de comercio, aunque Miró simultáneamente frecuentaba 'La Escuela de la Lonja', famosa academia artística por la que el propio Picasso había pasado fugazmente unos años antes

Al finalizar sus estudios mercantiles, fue contratado por una empresa química de la que fue despedido por pintarralear en los libros de contabilidad.

Luego, cursó estudios en la Escuela de Bellas Artes y en la Academia Gali de su ciudad natal. Pudo realizar distintas muestras, solo y con otros artistas.

El éxito de las obras de Miró se debía a sus formas onduladas que atrapaban instantáneamente al público, y, sobre todo, los colores que utilizaba.

Experimentó con otros medios, como grabados y litografías. También realizó acuarelas, pasteles, collages, pintura sobre cobre, escultura, escenografías teatrales y cartones para tapices. Sin embargo, las creaciones que tuvieron mayor trascendencia, junto con su obra pictórica, son sus esculturas cerámicas.

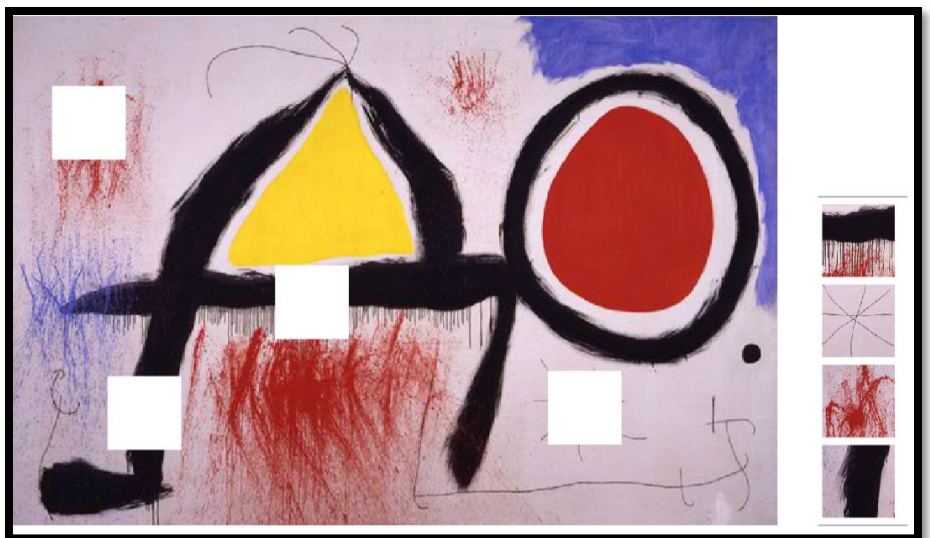
Comencemos con la observación de alguna de sus obras.

En el siguiente video (excelente por cierto) podemos observar formas y aspectos de las obras de Miró. Muchas veces en las instituciones contamos con proyector, lo que hace que se pueda observar en un tamaño aceptable, y de esta manera, todos pueden mirar en detalle y comentar lo que ven. En el siguiente link encuentran el video:

<https://www.youtube.com/watch?v=14dAfLYcoCY&t=14s>

Otra opción interesante es recortando cuadrados en partes significativas de la obra.

Los chicos al buscar la correspondencia, estarán observando la obra también, y con bastante detenimiento para poder encontrar el lugar adecuado de la pieza.

Otra forma es recortar también, pero no cuadrados, sino, formas más orgánicas.

En lo que refiere a las obras pictóricas, la composición se organiza sobre fondos planos de tono neutro y están pintadas en una gama corta de colores vivos, especialmente azul, rojo, amarillo, verde y negro. En ellas se disponen siluetas amorfas alternando con líneas acentuadas, puntos, rizos o plumas. Esto es un punto en el que se puede trabajar muchísimo al momento de la producción. Podemos darle valor a la relación figura y fondo, realizando el fondo de algún color plano, y luego agregando figuras sobre este.

Recordemos que es importante no tratar de copiar las obras, si no de realizar producciones propias, acercándonos al lenguaje del artista. Por ejemplo, con Miró, podemos entender que no siempre tenemos que hacer figuras humanas o figuras determinadas, sino que también somos libres de hacer formas orgánicas, o líneas amorfas.

En lo que refiere a las esculturas, una forma de observar, es descomponer las mismas de esta manera. Si observan la obra original (*Mujer y pájaro*) y la descomposición de elementos, verán que no son exactamente iguales, pero de eso se trata, de que los niños entiendan con qué

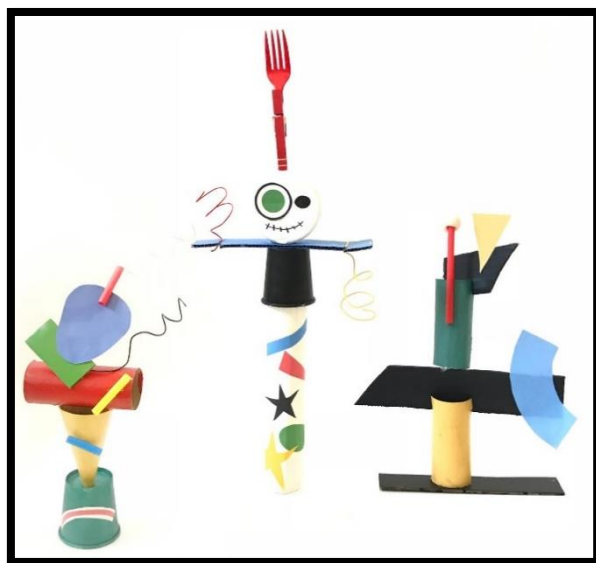

tipo de elementos está realizada la escultura. De esta manera, ellos también podrán realizar una escultura con elementos que encuentren en el jardín, o los más grandes, por ejemplo, recortar elementos de revistas y realizarla en una obra plana.

En las siguientes imágenes, encontradas en internet, pueden ver producciones que son posibles de realizar en el jardín. Quizás tengan cosas que sean criticables, pero lo importante es detectar qué es lo que sí podríamos hacer, o lo que nos dispara una idea, para transformar los conocimientos acerca de Miró en una nueva producción.

Utilizando distintos elementos, y los colores característicos del artista, podemos hacer esculturas.

También, podemos realizar distintas figuras, pintarlas, y luego desarmar la obra y convertirla en una especie de rompecabezas tridimensional. En la imagen se ven copias de las obras de Miró. Quizás lo más recomendable sería no copiarlo, y realizar producciones propias.

Piet Mondrian

Nació en Holanda en el año 1872 prolongándose su vida hasta justo antes de la finalización de la segunda guerra mundial, en 1944.

Comenzó siendo un pintor interesado por el impresionismo y también por el naturalismo pero su faceta más conocida la encontramos dentro de la abstracción. Hay un movimiento que lo influye de sobremanera, y se trata del cubismo. Recordemos que en esa época el cubismo descompone tanto las figuras **que** está a punto de convertirse en abstracción y de ahí es de donde Mondrian toma su influencia.

De ese cubismo es desde donde Mondrian evoluciona a la abstracción geométrica pura, a la simplicidad absoluta en sus obras basadas en formas geométricas y colores primarios, tratando de “recuperar la esencia de las pinturas”.

La curva desaparece de su obra. Rojo, azul y amarillo son los colores que observamos en sus obras, nada de mezclas de color que nos den como resultado el verde o el naranja, eso sería “traicionar todo aquello que de puro tienen esos colores primarios.”

Una forma distinta de trabajar la apreciación de obras, es mediante un recurso audiovisual. Por ejemplo, podemos llevar varias obras en formato de tarjeta grande, y repartir varias por mesa, o ponerlas en la biblioteca de la sala, para que los días previos al trabajo con el artista, los chicos vayan familiarizándose. Incluso, del lado de atrás de la tarjeta, podemos escribir el nombre con imprenta mayúscula. Luego, al hablar del pintor, podemos observar el siguiente video y encontrar las distintas obras que los chicos conocieron días anteriores.

Link del vídeo:

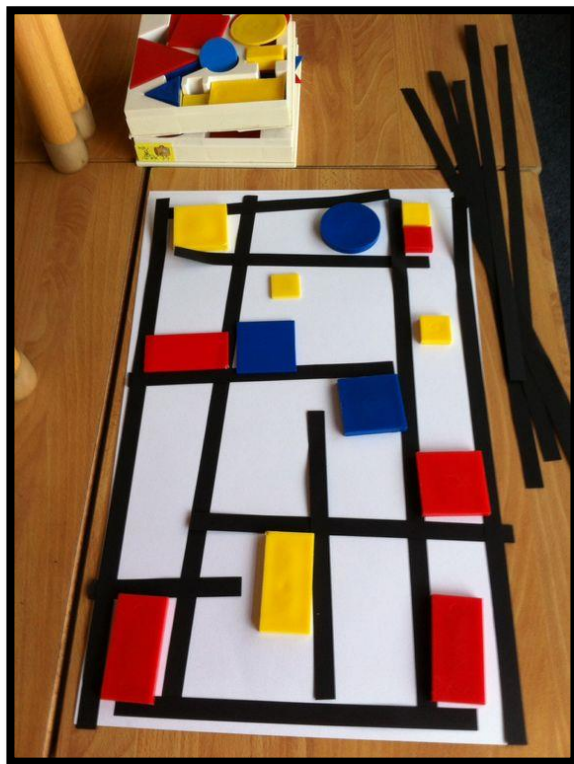
<https://www.youtube.com/watch?v=iSCmWnloRpl&list=RD7lnMmkO36FA&index=2>

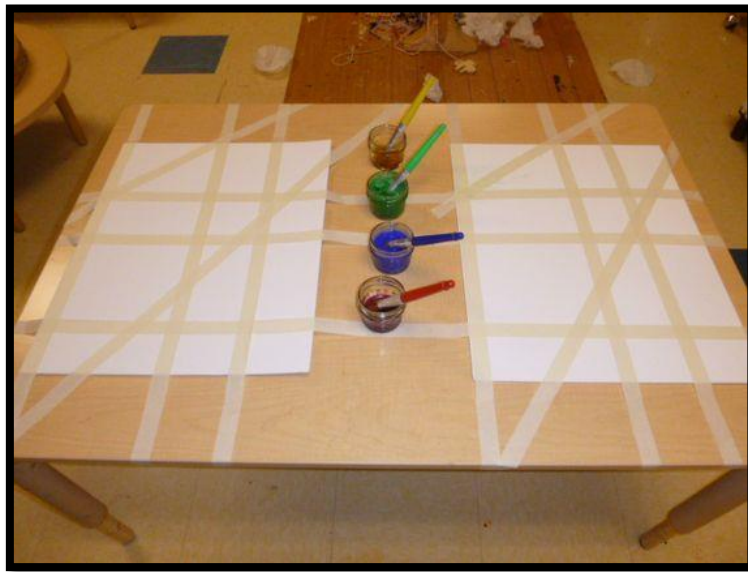
Se trata de sacar a las obras del pedestal, y acercarlas a los niños. No siempre las obras deben estar expuestas en la pared, es importante que ellos tengan acceso y puedan manipularlas. El arte debe dejar de ser solemne y convertirse en algo cotidiano.

Una forma de producir, inspirándose en Mondrian, es realizar algo como lo que se observa en la siguiente fotografía, utilizando distintos elementos proporcionados por el docente, y realizando obras efímeras.

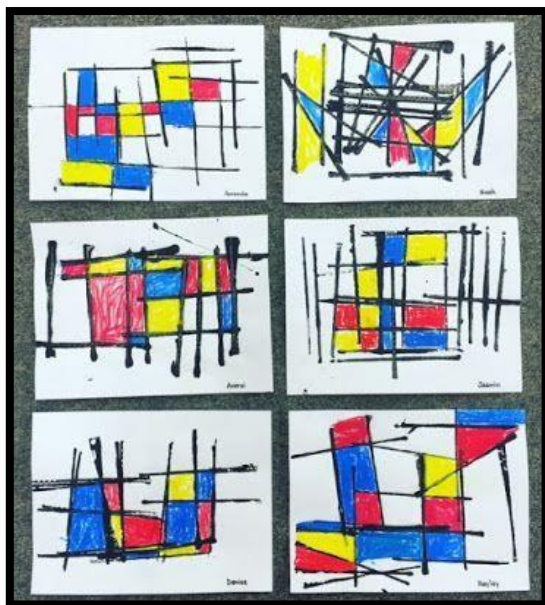
Otra manera de trabajarlo, es delimitar espacios con cinta de papel (si consiguen una que no pegue tan bien mejor, para que después sea más fácil retirarla). En la fotografía la delimitación está hecha por un adulto,

pero también puede ser que la hagan los chicos. En esta actividad, lo que trabajarán es el concepto de colores primarios, y la premisa que seguía Mondrian, de no mezclarlos, ya que al estar las cintas, los niños tratarán de no hacerlo.

Otra manera de trabajar, es dando importancia a las líneas que separan los colores. Por ejemplo, como en la primera foto, marcándolas primero, y a partir de ellas, pintar los espacios con los colores elegidos, o como en la segunda foto, primero ubicar o pintar las figuras de color, y luego, sellando, marcar dónde creen que deben ir las líneas negras.

Keith Haring

Su vida estuvo bajo la influencia de grandes personajes del arte pop. Fue amigo de Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Madonna y el escritor William S. Burroughs.

Su mayor producción está en las paredes de las estaciones del Metro de New York, donde intervenía con un rotulador fluorescente y modificaba carteles publicitarios. Gran parte de su trabajo estuvo relacionado con proyectos benéficos para niños, incluso hizo muchos de sus murales con la ayuda de ellos.

Era aficionado a la danza y a la capoeira y en sus dibujos se puede observar esa influencia musical. Keith vivió de sus dibujos. Pensaba “el arte debe ser accesible a todo el mundo y no solo a una élite”.

Una buena forma de observar y apreciar la obra, es realizar un dominó con obras del artista. El de la foto, se comercializa, pero fácilmente se puede realizar imprimiendo obras y realizando fichas. De esta manera, los niños deberán observar las obras para poder jugar.

Keith Haring es un artista que no se trabaja tanto, pero que puede servir mucho para realizar obras que no queden plasmadas en un papel, si no que se puede trabajar con fotos y objetos que salgan del plano. Por ejemplo, cortando siluetas y ubicándolas en un móvil.

También, experimentando desde lo corporal, ya que se ven muchos contornos de figuras humanas. Podemos trabajar un formato grande, salir de las hojas y hacerlo en afiches o cartulinas grandes.

Es una buena oportunidad también, para trabajar con fotografías. No todas las producciones de los niños deben ser dibujos o pinturas.

Catherine Boutten

Es una artista francesa, que no es tan conocida en el ámbito del jardín de infantes, pero que puede resultar interesante ya que realiza una técnica que es muy interesante, y que es fácil de hacer. Esta técnica pone el acento en que no siempre es necesario hacer obras que sean figurativas, sino que los artistas también realizan obras abstractas, y los niños, también pueden hacerlo intencionalmente.

Catherine primero genera las texturas, y luego las corta y las ubica generando obras abstractas muy interesantes.

Para hacer una producción de esta manera, se empieza por pintar una línea en la parte inferior de la hoja con pintura aguada. Luego se comienza de nuevo cambiando el color y presionando el pincel para hacer goteo.

La segunda fase será el corte de cada producción para realizar un trabajo que también puede ser colectivo.

Benito Quinquela Martín

Para conocer a Benito Quinquela Martín, podremos utilizar este pequeño fragmento del programa de Paka Paka. En el siguiente link el video:

<https://www.youtube.com/watch?v=-ZRzsI9NhXo>

Hay dos tipos de cortes en los rompecabezas, los sinuosos y los rectos. Para los más chiquitos es más conveniente el sinuoso, ya que por la forma se darán cuenta si está correcta la ubicación de las piezas. En cambio, para los más grandes, puede funcionar el rompecabezas de cortes rectos, porque deben analizar la imagen para darse cuenta si la pieza está en el lugar correcto. Esta propuesta se puede llevar a cabo en pequeños grupos y una vez terminado el armado se pueden compartir con el grupo total las distintas apreciaciones.

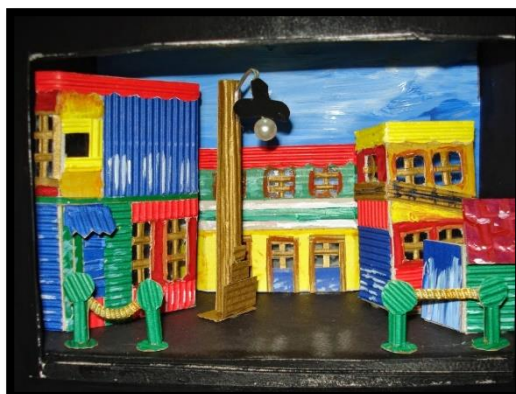

Luego para producir, puede seleccionarse un recorte o una pieza de la obra, y en vez de intentar reproducirla, se puede hacer una “extensión” de la obra.

Como Quinquela Martín utilizaba espátula, sería una buena oportunidad de trabajar con algún elemento que la simule, con el que los chicos puedan recoger pintura, y realizar formas y dibujos con ella. Un palito de helado, un pedazo de cartón duro, tarjetas de crédito en desuso pueden ser elementos posibles.

Otra parte de la historia del artista que resulta muy atractiva, es la de la “creación” de Caminito. Los niños pueden realizar maquetas de las casas de la postal de La Boca. El cartón corrugado simula muy bien la textura de la chapa.

Vincent Van Gogh

Vincent Van Gogh nació el 30 de marzo del año 1853 en Holanda. Era el hijo mayor de un sacerdote de quien heredó la vocación religiosa, su familia no tenía demasiado dinero.

En 1863 entró en el colegio de Zerenbergen, pero tuvo que abandonarlo por la situación económica de sus padres.

A los 16 años empezó a trabajar como empleado en la Galería de Arte Goupil de La Haya, que estaba siendo dirigida por su tío. Allí comienza su afición por la pintura y la literatura.

La galería se trasladó a Londres y Vincent decidió mudarse a una pensión. Allí llevó una vida tranquila y comenzó a dibujar, pero después de ser rechazado por la mujer de la que estaba enamorado, se volvió violento y hosco y se trasladó a París.

En esos momentos tan deprimentes de su vida vio la religión como su único camino y decidió hacerse sacerdote, pero no fue admitido en el seminario. Al fin se hizo predicador, nombrado por el consistorio de Bruselas, y fue destinado a Borinage. Allí convivió con unos mineros, pero después de apoyar una de sus huelgas le retiraron de la vida religiosa y él decidió dedicarse enteramente a la pintura y a la lectura.

Trabajó como profesor, predicador y vendedor de libros, hasta darse cuenta de que el dibujo era su verdadera pasión. Gracias a su hermano Theo entró a los 27 años en la Academia de pintura de Bruselas. En un viaje a La Haya en 1881 empieza a relacionarse con los círculos de artistas del lugar y decide interesarse por la naturaleza muerta.

Aunque siguió dibujando no conseguía vender sus dibujos ni sus cuadros y empezó a recibir dinero de su hermano Theo, con quien se escribió cartas durante toda su vida para informarle de su situación.

Vincent empezó a tener alucinaciones y a padecer dolores muy graves, así que su hermano decidió ingresarlo en el Hospital de Saint Paul, donde le rechazaron. El Hospital de Saint Reney lo acogió y le diagnosticaron epilepsia y esquizofrenia.

Aún con su enfermedad, Vincent siguió pintando y dibujando sin parar, aunque sus obras continuaron sin tener éxito y sin darle dinero. Tan sólo vendió dos cuadros en su vida.

El 29 de julio del año 1890 Vincent murió en Francia.

Un recurso lúdico para apreciar las obras, sería un juego de la memoria. Podemos o bien, encontrar obras iguales, o encontrar la obra y un detalle de la misma, dependiendo de la edad de los niños con los que estemos:

Para los más pequeños, duplicamos las obras y asignamos una pequeña cantidad para cada grupo:

Para los más grandes, una variante puede ser que las fichas a emparejar pertenezcan a la misma obra, pero que una de las fichas sea la obra entera, y otra, un plano detalle de alguna parte. Esta variante, hará que observen con mayor detenimiento los detalles para saber si las fichas son parejas.

En lo que refiere a la producción, podemos trabajar con la calidad de sus pinceladas, por ejemplo, las largas de “La noche estrellada”, que prácticamente parecen líneas. No queremos copiar la obra, sino, imitar su pincelada. No hace falta que utilicemos solo pincel, sino que podemos usar otros recursos, como tiras de papel con los colores utilizados en la obra, o materiales que nos permitan marcar bien el tipo de “pincelada”.

(En este caso, igualmente necesitaremos pincel para aplicar la pintura antes de usar el tenedor, por ejemplo.)

Hannah Hoch

Hannah Höch (1 de noviembre de 1889- 31 de mayo de 1978) fue una artista plástica y fotógrafa alemana, integrada en el movimiento dadá. Utilizó, como modo de expresión, el fotomontaje, siendo considerada pionera en esta técnica fotográfica.

Una de sus preocupaciones era la presentación de una «mujer nueva» en la República de Weimar y la denuncia de una sociedad machista y misógina. Fue la una de las pocas mujeres que participaron en el movimiento dadá.

Su trabajo tardó mucho en ser reconocido, en una época que apenas había mujeres artistas, y le costó mucho ser considerada por sus compañeros varones.

Sufrió la censura y prohibición del gobierno nazi por lo que tuvo que exponer en el extranjero, finalizada la Segunda Guerra Mundial y la caída del régimen nazi, su trabajo empezó a ser valorado.

El fotomontaje es una técnica que no suele utilizarse en el jardín, y que es muy rica para hacer producciones.

En este tipo de obras, quizás no es tan importante la apreciación, sino que lo más interesante es la producción. Se pueden ofrecer distintos recortes de fotografías, o de revistas, en una bolsa, e ir sacando y componiendo. Si bien puede hacerse individualmente, es muy enriquecedor hacer una producción grupal, armando como una especie de “cadáver exquisito” en una obra plástica.

No solo hay recortes de partes de cuerpo, sino que también, podemos ofrecerles recortes de objetos o formas orgánicas.

Para los más grandes, también podemos ofrecer revistas, o distintas fotografías (incluso pueden ser de ellos y sus compañeros) para que recorten por sí mismos, y hagan diferentes creaciones.

Es importante recalcar que no se debe pegar por pegar, sino que antes de hacerlo, se pueden probar distintas formas y pensar cuál es la más adecuada para transmitir lo que cada uno quiere.

Lucila Manchado

Podríamos compartir una biografía, pero preferimos que lean esta, que la escribió ella misma:

<http://www.tr3spuertas.org/wp-content/uploads/2017/03/Dossier-Lucila-Manchado.pdf>

Para poder apreciar sus obras, y siguiendo con la manera lúdica, podemos pensar un juego para observar: el juego de las diferencias. No se presentarán dos imágenes iguales, como en el juego, sino que se presentarán dos obras cuyo grado de diferencia

esté acorde a la edad de los chicos. Por ejemplo, para los más pequeños, podríamos presentar dos obras que sean bien distintas, en las que sea fácil encontrar diferencias, pero que todavía mantengan aspectos similares (lo cual es característico de las obras de Lucila). Para los más grandes (y también para los más pequeños que hayan trabajado previamente distintas formas de apreciación, y estén habituados a observar), las obras podrán ser cada vez más parecidas, para que agudicen cada vez más la percepción y se vuelvan más detallistas. Un ejemplo para los más chiquitos, sería:

Para los más grandes, las siguientes, que, aunque la diferencia más grande es el color, mantienen aspectos similares, que pueden relacionarse con algo más simbólico:

En cuanto a la forma de producir obras, inspiradas en las suyas, es especial para volver a lo clásico: realizar un fondo con una o dos tonalidades, para luego dibujar con un fibrón negro sobre estos. Es importante que los dibujos sean grandes para que luego los chicos puedan pintar dentro de ellos, y no terminen tapándolos de pintura.

También, es una buena oportunidad para cambiar el soporte. Siempre se suele usar la hoja oficio o A4. Podemos cambiar el formato y ofrecer hojas circulares, cuadradas,

rectangulares. Los niños no dibujarán de la misma manera que en un soporte al que están acostumbrados, y esto abrirá las puertas a la experimentación.

Vasili Kandinsky

Kandinsky nació en Moscú en 1866. Era un hombre al que le gustaba mucho el arte, la música, el teatro y la literatura. Estudio ciencias económicas, pero se dio cuenta de que lo que realmente le gustaba era la pintura abstracta, por lo que se dedicó a asistir a clases de arte y a escribir libros sobre pintura. En la época en la que creció este autor había guerras y era difícil ganar dinero pintando cuadros por lo que viajó a muchos lugares como Italia, Alemania y París. Al finalizar sus estudios se hizo profesor de pintura.

Para Kandinsky la música era muy importante, e intentaba plasmar lo que esta le transmitía en sus cuadros. Sus primeras obras de arte abstracto dentro del arte moderno no hacían ninguna referencia a objetos del mundo físico, es decir, eran creaciones imaginarias y se inspiraba en el mundo de la música, para poner el título a su obra.

Él sentía los colores, disfrutaba de los cuadros. Kandinsky afirmaba: “el color es un medio para sensibilizar directamente al espíritu. El color es la tecla. El ojo es el martillo. El alma es el piano. El artista es la mano que, con una u otra tecla hace vibrar el espíritu del ser humano.”; Por estas palabras del autor, sabemos que le daba mucha importancia al espíritu y era bastante religioso.

Para conocerlo y experimentar con él, podemos utilizar objetos para crear obras efímeras y colectivas, inspiradas en las de Kandinsky.

En lo que refiere a la producción, los círculos son muy atractivos en sus obras, y tenemos infinitas posibilidades para acercarnos a este lenguaje. Por ejemplo, utilizando retazos de polar o pañolenci, o simplemente papeles, podemos crear distintas producciones. Las telas más suaves, son propicias para hacer composiciones que luego se pueden desarmar y volver a armar en otro momento o cada vez que lo deseen.

Los sellos son una opción clásica, pero de una dificultad que puede ir elevándose de acuerdo al objetivo que queramos lograr. Los más chiquitos pueden hacer círculos aleatorios por todo el soporte, los más grandes, pueden realizar, como en la imagen, círculos concéntricos de distintos colores y tamaños.

Xul Solar

Para conocer a Xul Solar, podremos utilizar este pequeño fragmento del programa de Paka Paka. En el siguiente link el video:

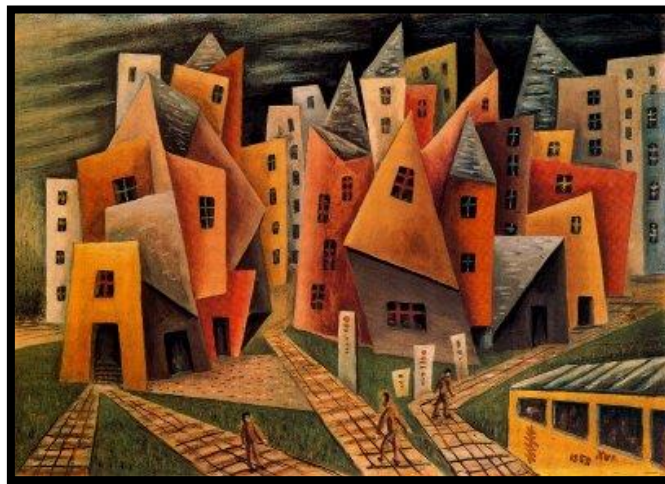
<https://www.youtube.com/watch?v=yLtfWmJmfVQ>

Una forma muy interesante de observar las obras de Xul Solar, es hacerlo con una mesa lumínica. Ya que al trabajar con acuarelas se generan ciertas transparencias muy presentes en sus obras, se pueden recortar fragmentos de las obras, impresos en papel fino, y

colocarlos sobre una mesa lumínica, para desarmar la obra y ver distintas posibilidades de composición.

Es una excusa perfecta para realizar collage, ya que las casas que tanto se observan en sus obras, tienen formas bastante geométricas, las cuales invitan a componer nuevas obras, utilizando rectángulos, triángulos, cuadrados. Se pueden hacer distintas texturas en hojas y después recortar y utilizarlas, usar cartulinas o papeles de colores lisos, o también, por ejemplo, cortar revistas y realizar collages bien coloridos.

Es un artista multifacético. No solo es pintor, sino que también, como se muestra en el video, es inventor. Y en cuanto a sus creaciones pictóricas, sigue la misma línea. No se centra en un solo tipo de creaciones, sino que tiene diferentes “estilos”. Por ejemplo,

esta obra, que podemos recortar y manipular, observar las distintas miradas y expresiones, y pensar las emociones que atraviesan a estos personajes.

Una forma de utilizarla para la producción, es recortarla y pegarla en una hoja, “extendiendo” la obra: por ejemplo, dibujando o pintando el objeto de mirada de los personajes. “Este personaje tiene esta cara porque está viendo...”.

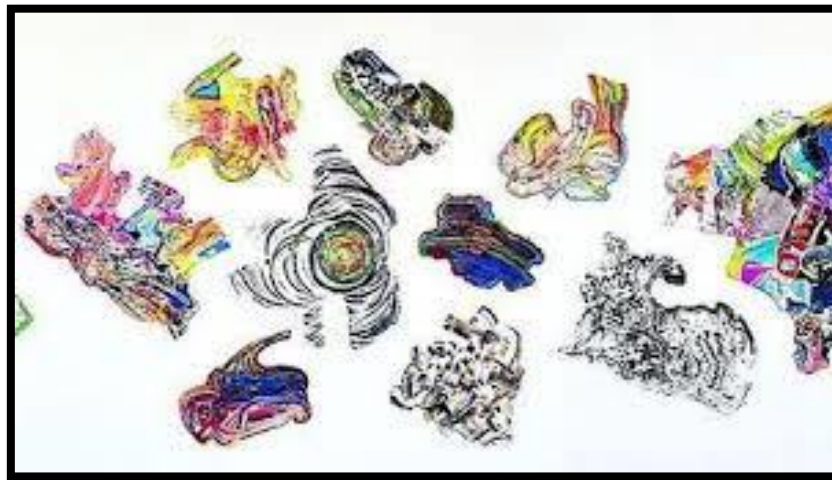

Luis Felipe Noé

Una forma de que los adultos puedan interiorizarse con Luis Felipe Noé, es mirando entrevistas en YouTube, para luego hacer una bajada para los chicos, de acuerdo a lo que nos interese. En el siguiente link, una entrevista muy interesante y descontracturada:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=224&v=Cuw20E0VoOs

Para componer una obra, Noé pinta grandes superficies de papel, luego corta las partes que más le interesan. Puede componer partes sueltas sobre una pared, o componer una obra con esos retazos, superponiendo, pegando o enganchando partes. Dice Noé que en sus obras pasan muchas cosas al mismo tiempo, como en la vida, que pasan muchas cosas juntas. Una pregunta posible y simple sería ¿qué cosas pasan en esta obra? Podemos utilizar lupas para mirar partes de las mismas.

Una actividad significativa en la obra de Noé es pensar en las distintas herramientas utilizadas para lograr tales texturas. Primero se puede indagar a los niños, y preguntarles con qué herramientas creen que trabajará para realizar los cuadros. Pueden observarlas y luego realizar las suyas propias.

Con material de desecho, trapos, esponjas, pinceles viejos y palitos, pueden inventar y diseñar herramientas. Al terminar pueden probarlas y analizar el resultado de las mismas.

Luis Felipe Noé también realizó obras a gran escala, murales. Es interesante explicar que un mural no solo es una obra de gran tamaño sino también, en el caso del artista, es porque es una obra pensada en fragmentos, que luego fueron unidos para lograr una obra con un recorrido, “como armar un rompecabezas”. Una actividad posible es armar una obra entre todos: cada uno arma una parte y luego son unidas para armar una obra grande entre todos. Luego de finalizada la producción, el mural será colgado a la altura de los ojos de los chicos, y se los podrá invitar a observar a una distancia prudencial para poder apreciarla.

Carlos Páez Vilaró

Carlos Páez Vilaró nació en 1923 en Montevideo. Fue un pintor, ceramista, escultor, muralista, director, escritor, compositor y constructor uruguayo.

Con 18 años viajó a Buenos Aires en 1941, para trabajar en una fábrica de fósforos y luego, en el sector de las artes gráficas. A los 20 años regresó a Montevideo donde, impactado por comparsas de los barrios Sur y Palermo, y por el conventillo Mediomundo donde se estableció, se vinculó a la comunidad afro uruguaya y comenzó a colaborar en la preparación del desfile de llamadas, interiorizándose en el folclore afrodescendiente. A partir de este acercamiento realizó varias obras pictóricas mostrando distintos aspectos de la cultura y de la vida cotidiana del afro uruguayo: llamadas, bailes, religiosidad, casamientos, nacimientos, velorios, etc.

En 1958 empezó a construir Casa pueblo la denominada por él mismo como una «escultura habitable» ubicada en Punta Ballena a 13 Km de Punta del Este. Con el tiempo además de su hogar, el lugar se convirtió en taller y posteriormente también en museo y hotel, siendo uno de los atractivos turísticos del departamento de Maldonado en Uruguay.

Falleció el 24 de febrero de 2014 en su Casa pueblo, donde vivía y trabajaba.

Mirando las obras de él, podemos apreciarlas con una pregunta distinta a las que solemos hacer mirando una obra. Podemos preguntar: ¿Qué título le pondrían a esta obra? Los chicos al observarla para ponerle un título, realizarán una apreciación minuciosa, para encontrar detalles que luego les permitan ponerle un nombre.

Trabajar con Páez Vilaró es la oportunidad perfecta para variar la forma de los soportes y abandonar por un rato la hoja a4 u oficio que siempre usamos. Los chicos dibujarán de otra manera en este tipo de soporte.

Observando las líneas gruesas que realiza el artista para hacer sus dibujos, podemos ponernos creativos y pensar con qué hacer esas líneas. Plastilina siempre es una buena y diferente opción, para luego pintar con témpera bien espesa o con alguna receta de pintura casera.

Jackson Pollock

Su técnica es la llamada “Pintura de acción” o Action painting. La pintura de acción implica estar literalmente dentro de la obra, pues el artista trabaja siguiendo un sistema absolutamente novedoso. Para ello Jackson Pollock a partir de 1947 adoptó la peculiar técnica del *dripping* en donde la materia pictórica se deja gotear o se

arroja sobre la tela. Para poder hacerlo, en lugar de utilizar caballete y pinceles, Pollock colocaba el lienzo directamente en el suelo y sobre él dejaba gotear la pintura desde un contenedor que previamente había agujereado o la esparcía mediante salpicaduras, directamente con las manos o mediante el uso de pinceles o cualquier otro instrumento. Una pintura que manipulaba después con palos u otras herramientas, dándole incluso mayor consistencia mediante la adición de arena e incluso fragmentos de vidrio, arena, recordando a la pintura de arena de otras culturas, como la de los Indios Navajo.

La febril acción gesticulante de su brazo que efectuaba sobre la tela los movimientos de vaivén más diversos, daba como resultado un denso entramado de líneas, dotadas de gran libertad. Sin rastro figurativo, Pollock consigue que nos enfrentemos a la pintura sin ningún dato previo que pueda limitar su amplio significado, pues incluso los títulos serán elegidos de manera muy simple.

Sus obras serán simplemente composiciones: signos colocados en cercanía.

Pollock es “todo” acción. Por eso es tan atractivo para los chicos. Sobre todo, el soporte amplio, el desparramo de pintura. La idea sería encontrar distintas herramientas que nos permitan realizar el dripping. Por ejemplo, con pomos de aderezos.

Es interesante que los niños también puedan buscar en el ámbito del jardín, o en su hogar, instrumentos que les permitan lograr tal fin.

Una forma distinta, aunque no sea dripping, pero que logra un resultado parecido, son las lanas o hilos con pintura. De la misma forma que pueden resultar bolitas (canicas) u objetos que rueden dentro de una caja.

Pío Collivadino:

Pío Collivadino, nació en Barracas, Buenos Aires, en 1869.

Fue un pintor que le dedicó mucha atención al contraste entre el Buenos Aires tradicional y la modernidad que venía a cambiar todo.

Fue nombrado Director de la Academia de Bellas Artes en 1908, y fue destacado en la Exposición Internacional del Centenario, en 1910. Los años siguientes fueron testigos de la creación de las obras más conocidas de Collivadino, como *Usinas* (1914).

Collivadino creó su propio teatro llamado “La Higuerita”. Tuvo a su cargo la dirección escenográfica en el famoso Teatro Colón y fue presidente del directorio del mismo.

Siguió siendo director de la Academia Nacional de Bellas Artes, donde enseñó hasta su jubilación en 1935, siendo algunos de sus alumnos Lino Enea Spilimbergo, Miguel Victorica, Raquel Forner, Héctor Basaldúa y Benito Quinquela Martín.

Ayudó a organizar la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón en 1939.

El maestro Pío Collivadino murió en Buenos Aires en 1945, a los 76 años.

Sus numerosas obras se encuentran en los mejores museos nacionales y del exterior. Nunca pidió nada para él, sino para su Academia y sus alumnos. Fue un artista que descubrió los signos de un lenguaje que el pueblo entiende porque es el trabajo del fondo de la sensibilidad.

Pío Collivadino nos brinda una buena oportunidad para desarrollar la observación del nuestro ámbito, de nuestro barrio, de las cuadras de las casas de los niños, o de la cuadra del jardín. Ya que es un pintor tan realista, y se encarga de paisajes urbanos y rurales, los niños pueden producir observando detalladamente los paisajes propios.

Se puede trabajar realizando distintos fondos, con esponjeado (una técnica clásica pero que nunca pasa de moda), preparando los colores con los chicos en la medida de las posibilidades.

Luego, sobre la misma hoja se puede pintar (una vez seco el fondo), con pinceles finitos y negro, por ejemplo, lo que se ve desde la ventana de la sala, o de la casa de cada uno. Otro día se puede volver a ver la producción, y agregar más detalles que no estén contemplados en el primer día.

También, en vez de utilizar pincel, se pueden utilizar fibrones, o lápices, sobre una hoja blanca, y luego recortar el dibujo para ubicarlo sobre los distintos fondos.

Dejamos algunas de las obras de Pío, que, aunque no es tan conocido, fue uno de los maestros de Quinquela Martín.

Antonio Berni

Para conocer a Berni, podemos ver el video de Zamba:

<https://www.youtube.com/watch?v=-xjVDRxx8m0>

Berni es un artista que nos introduce al collage, al uso de los distintos materiales como soporte. Es una oportunidad para combinar el arte con el área de las ciencias naturales y la ecología.

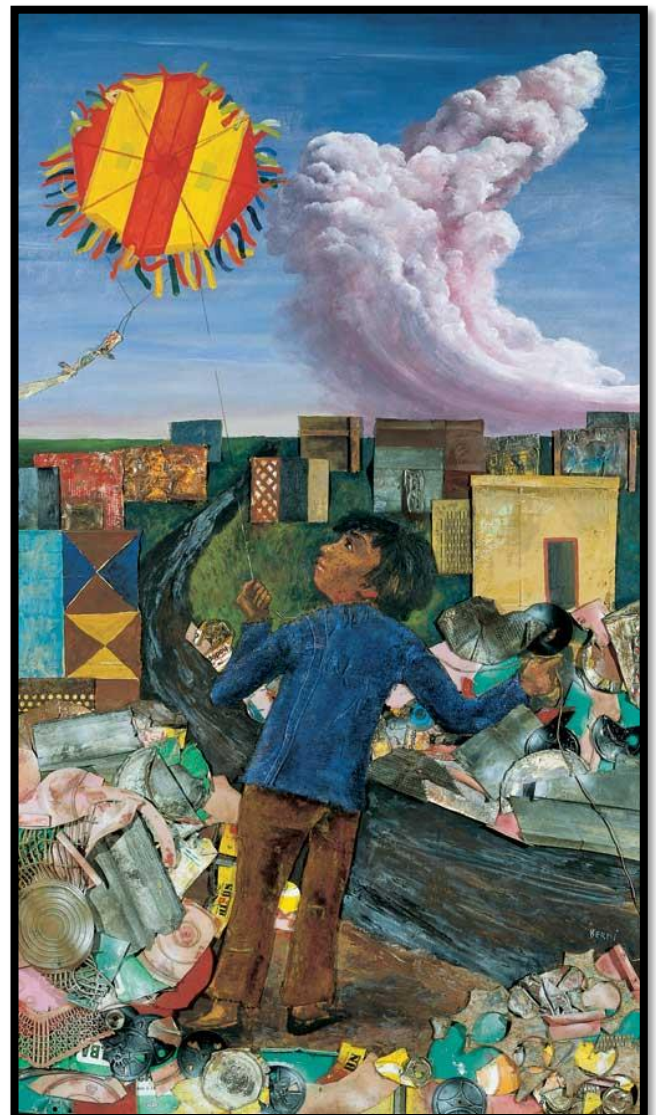
No solo con elementos de deshecho podemos realizar obras, sino que también con distintas telas, como se observa en la siguiente obra. Se pueden utilizar trozos que vistan personajes que hagan los niños, o, a partir de un trozo de tela, crear el personaje.

También observamos la importancia del fondo de los cuadros, por lo que debemos primero crearlos con distintas técnicas para poder luego, realizar sobre estos las distintas figuras.

Una idea muy interesante puede ser realizar en distintos materiales -como madera balsa o cartón- una deconstrucción tridimensional del cuadro Juanito remontando su barrilete, de 1973, separando en el cuadro la figura de Juanito y las casas y objetos allí presentes. Es ideal para realizar un taller con padres, ya que se necesitará hacer ranuras, para poder ubicar las distintas figuras del cuadro.

Además de las figuras, se podrá crear un fondo que será perpendicular al fondo. Hasta se puede realizar un barrilete que cuelgue del techo y complete las figuras de la obra.

Yayoi Kusama:

Yayoi Kusama es una artista visual japonesa, nacida en 1929, reconocida mundialmente. Los infinitos espacios espejados y las superficies obsesivamente cubiertas de puntos le han dado fama internacional. Los lunares son su marca registrada.

Kusama pone lunares por todas partes, la mueve un irrefrenable deseo de envolver toda clase de superficies que están a su alrededor con muchos puntos de colores.

Hasta finales de la década del cincuenta vivió en su país natal. Su infancia fue muy tortuosa, sus alucinaciones y padecimientos inspiraron su obra, caracterizada por los colores vibrantes, el diseño, las repeticiones obsesivas, los patrones y las acumulaciones interminables de puntos en el espacio, un mismo motivo pintado infinitas veces.

Si tenemos sala de computación o netbooks disponibles para usar, podemos utilizar el siguiente recurso, que permite que los niños jueguen con los puntos (como si estuvieran pintando una habitación).

<https://play.qagoma.qld.gov.au/worldofdots/>

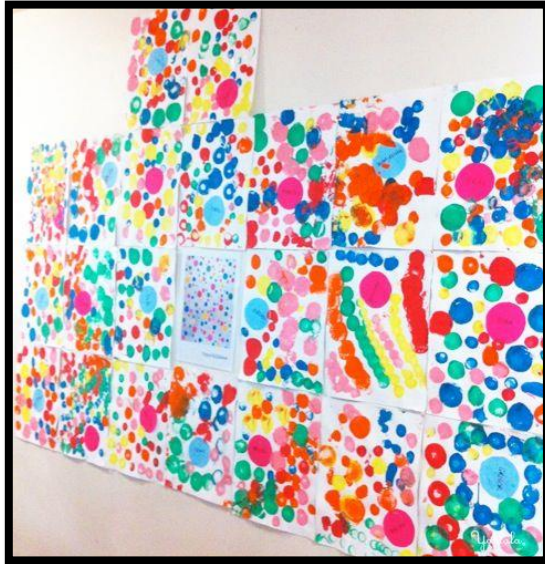
Hablar de Yayoi Kusama nos remite directamente a sus instalaciones artísticas. De esta manera, luego de conocer su obra, ofreciéndoles superficies blancas a los chicos (como por ejemplo sectores de la sala forrados con afiches o papeles blancos) y etiquetas de puntos de colores, podemos crear una instalación sumamente atractiva en el jardín.

Además de instalaciones artísticas, el punto es algo que permite trabajarse de muchísimas maneras, desde sellado, pintura, modelado, recorte de figuras, etc.

En las siguientes fotos se muestra el clásico sellado, pero también otras formas que construyen obras que no perduran, pero que sirven para experimentar, como lo son los distintos elementos en la mesa de luz, o los acetatos de colores en superficies transparentes y luminosas con una ventana a plena luz del día.

Paul Klee

Paul Klee nació en una ciudad llamada Münchenbuchsee, en Suiza, el 18 de diciembre de 1879.

Su padre fue músico y profesor y su madre fue cantante, por lo que desde muy pequeño le enseñaron el arte musical y a los siete años ya es un eximio violinista, y a los once integra la Orquesta de la Sociedad Musical de Berna.

Años después se casa con una pianista a la que había conocido siete años antes.

Le encantaba viajar y en uno de sus viajes, el que hace a África descubre el color y marca el inicio de un nuevo estilo.

Fue también un maestro del dibujo y muchos de ellos son complicadas líneas. A partir de 1935, sus cuadros son líneas gruesas como de carboncillo y grandes áreas de colores matizados.

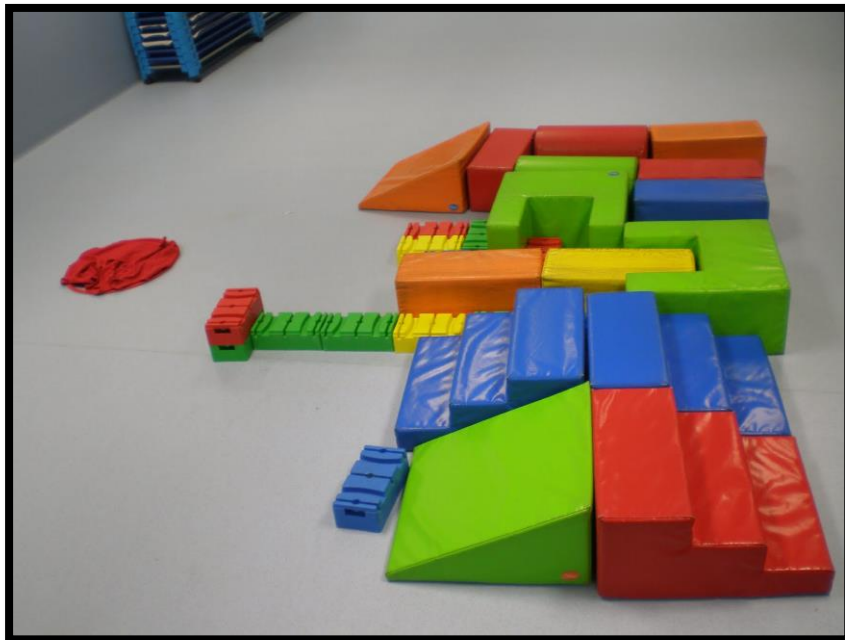
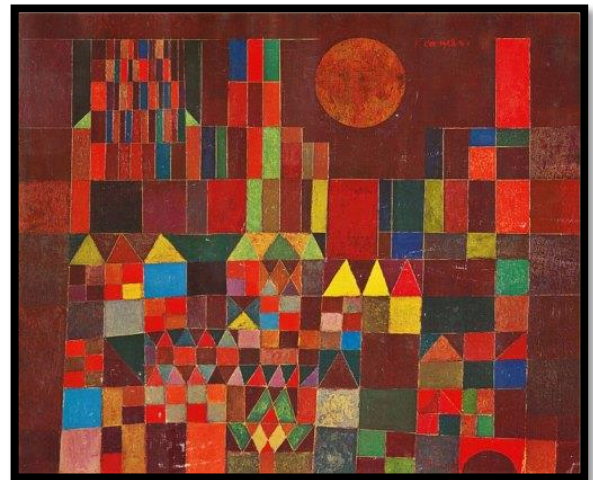
Paul Klee inventó una técnica de dibujo que denominó "sacar a pasear una línea".

Consistía en, a partir de un punto, llevar una línea por donde nuestra imaginación nos dijera y luego colorear el cuadro. Podríamos observar las pinturas en las que la línea es protagonista, y luego realizar las propias.

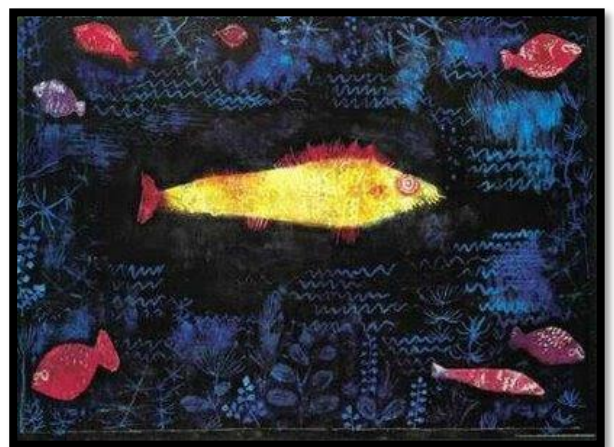
En el siguiente link se muestra cómo se realiza la técnica. Es un disparador muy creativo y nunca habrá dos producciones iguales. Si bien el video está en inglés, se entiende perfectamente aun viéndolo sin sonido.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=283&v=0eagZc08WLE

Además, no siempre será necesario que las producciones queden plasmadas en el papel. Se pueden utilizar elementos como bloques de madera o de colores para realizar arte efímero. Un cuadro que invita a ello es “Castillo y sol”.

Una técnica que podemos aprender con este artista, es el esgrafiado. La obra “El pez dorado” nos da el pie para poder realizarla. Es un trabajo de varios días, ya que no se puede realizar instantáneamente (salvo que los soportes estén previamente preparados por un adulto, lo cual es recomendable en el maternal o en las salas más pequeñas).

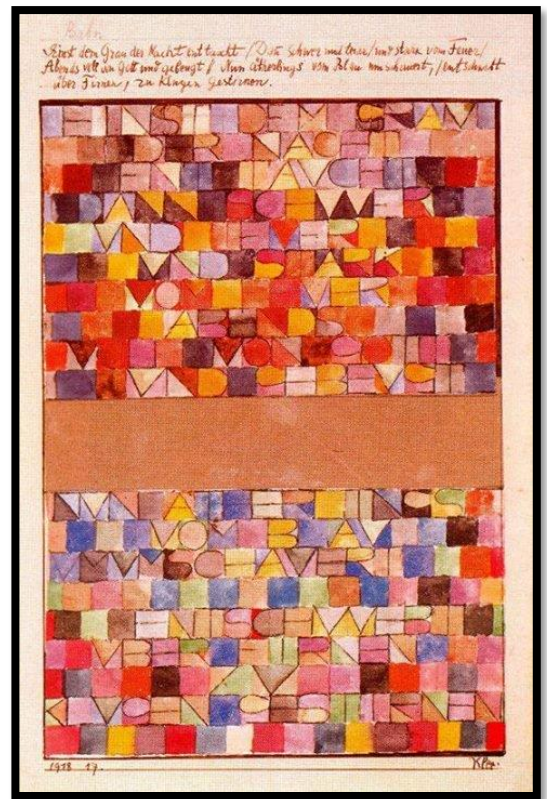
Si queremos hacer soportes para realizar esgrafiado, podemos intentarlo siguiendo algunas formas que podemos encontrar en Google. Una de las que funcionan, es pintar con crayones toda la hoja (mientras más grasosos mejor). Luego, cubrir con tinta china negra (también se puede usar témpera negra mezclada con un poco de detergente de platos) y se deberá dejar secar. Una vez seco, los chicos podrán raspar utilizando, por ejemplo, el cabito de un pincel. De esa manera, al raspar la tinta, los colores irán saliendo a la luz. De esta manera, la obra, la estaremos utilizando para aprender una técnica y realizando producciones originales.

Una de las estrategias para poder producir, no solo en esta obra sino en todas, es dibujar una continuación de la misma. ¿Qué te imaginás que continúa esta obra? Por ejemplo, en “Senecio”, en donde hay un retrato, los chicos pueden imaginar el cuerpo del personaje o el paisaje que lo rodea. Se puede utilizar la obra en un tamaño pequeño, o directamente dibujar el retrato y completarlo.

Se puede desprender del trabajo con el pintor, secuencias o proyectos didácticos que estén referidos a la literatura. Como por ejemplo en la siguiente acuarela, “Antaño surgido del gris de la noche” hay escrita una poesía que escribió Paul Klee.

Habla del día y de la noche, del fuego y las estrellas. Y los colores no están puestos al azar, sino que cada uno tiene su razón de ser: el artista los eligió según el día y la noche, usando los más cálidos para el primero y los más fríos para la segunda.

Paul Klee tuvo una época “colorida”, en la que trabajó con muchos colores. Los cuadros de este período inspiraron a David Mc Kee a escribir el cuento “Elmer”. En el siguiente link, el cuento leído, aunque igualmente se puede conseguir en librerías.

<https://www.youtube.com/watch?v=CFY7SQnwnbE>

Por último, otra relación que hay con la literatura, es con el mundo de los títeres, ya que Paul Klee le regalaba a su hijo en cada oportunidad que pudiera, un títere que el fabricaba con material de descarte. Además, le construyó un retablo y algunas escenografías.

¿Qué títeres
podríamos
crear nosotros
luego de haber
trabajado con
Klee?

Bortusk Leer

Bortusk Leer es el padre los monstruos de colores llamativos que están repartidos por toda la ciudad de Ámsterdam. Estudió Arte y Diseño en Canterbury Tech y tiene una licenciatura en Cerámica del Falmouth College of Art. Según cuenta, en la entrevista de Street Art London, él pensó que sería divertido ver algo «tonto» en el camino que recorría hasta su trabajo y así comenzó a pegar estos «coloridos engendros».

La razón por la que comenzó con este extraño estilo naif, se debe a que solía ayudar a su viejo profesor de cerámica a enseñar a niños con necesidades especiales. Le encantó la forma en que trabajaban. La libertad, ese instante, esa manera infantil de hacer las cosas. Comenzó copiando los dibujos de su infancia, su madre guardaba todos sus trabajos, y paso varios años imitando la forma de dibujar de los niños de cinco años. Cree que es la mejor manera de describir lo que sentía al observar a esos niños.

El primer monstruo llegó por casualidad. Se encontraba trabajando con una plantilla aburrida y decidió hacer algo de estilo libre. Ahí comenzó todo.

Bortusk dio algunos pasos en televisión. Sus criaturas fueron «contratadas» por la BBC para su canal infantil CBBC. Dos años con varios capítulos de 20 minutos. Street Monsters eran una mezcla de dibujos con acción en vivo.

Las páginas para conocer más de su obra son:

<https://bortusk.com/>

<https://www.facebook.com/BortuskLeer>

Y aquí en este link, un video de YouTube de los monstruos en acción en la calle:

<https://www.youtube.com/watch?v=Q7HCTyFkr8s>

De este artista podemos tomar dos grandes ideas: una es la utilización de un soporte que no sea la hoja blanca, ya que en las obras observamos que dibuja y pinta sobre hojas de diario, sobre portadores de texto. Aunque pareciera que no es algo importante, el cambio de una hoja blanca a una que no lo sea, hace que el niño vea diferente la producción, ya que las líneas del dibujo no se verán “limpias”, los colores quizás se vean distintos.

La segunda gran idea que podemos tomar es la de intervención de espacios, ya que los monstruos pueden encontrarse en cualquier parte de la

ciudad. Podríamos realizar gran cantidad de trabajos y salir a pegarlos por el barrio (en paredes autorizadas por sus dueños), o en pequeña escala, repartirlos por las paredes del jardín.

Para conocer la técnica de Bortusk Leer, podremos utilizar diario y materiales que tenemos habitualmente en el jardín, como marcadores negros y pintura de diversos colores. Es importante que podamos ofrecerles, en la medida de lo posible, variedad de colores para que cada uno pueda utilizar los colores que le agraden.

Otra forma de producir, es en la tridimensión, pudiendo realizar talleres con las familias, creando nuestros propios monstruos basados en las obras vistas:

Se puede utilizar tanto material de descarte como cajas de diferentes tamaños, como también bloques de madera (aunque de esta forma, quizás sea necesario que los monstruos ya estén armados, los brazos si los tienen, deberán estar pegados).

Por último, del trabajo con este artista, pueden desprenderse proyectos de literatura, por ejemplo, cuentos con monstruos.

Henri Matisse

Henri Matisse fue un pintor francés, famoso por su uso del color. Nació en 1869 en Francia y murió en 1954.

Su padre era dueño de un almacén, y quería que su hijo fuera abogado. Al principio Henri obedeció a su padre y comenzó a trabajar muy joven en una oficina. Pero enfermó con veinte años y tuvo que quedarse un largo tiempo en la cama. Su madre le regaló una caja de acuarelas para que se entretuviera. Y fue así cómo descubrió su

gran pasión: pintar, el mundo de los colores. Dejó el trabajo y se fue a París para ser pintor.

Al principio copiaba cuadros famosos, iba al museo del Louvre y copiaba las obras de los pintores más famosos. Más tarde pintó paisajes. Pero poco a poco fue descubriendo que lo que más le interesaba era el color.

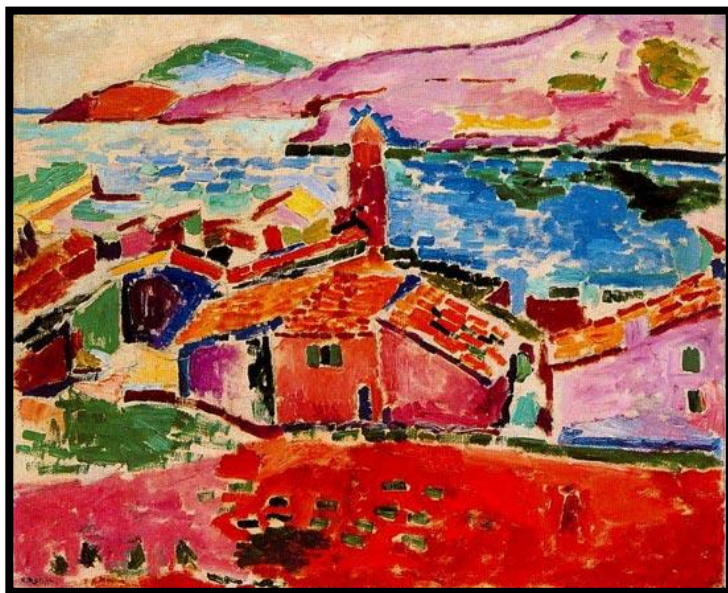
En 1905 hizo una exposición de pintura con dos amigos. A ellos nos les importaba que las pinturas no reflejaran cosas reales, les importaba el color. Por eso la gente dijo de ellos que pintaban como "bestias salvajes".

Cuando Matisse tenía cuarenta años ya era un pintor famoso. Vendía cuadros y podía vivir de la pintura. Entonces se dedicó a viajar y a observar cómo la luz cambiaba los lugares y afectaba a los colores.

Cuando cumplió setenta años enfermó de cáncer. Le costaba mucho moverse. Se dedicó entonces a recortar papeles pintados de diferentes colores y texturas. Cortaba formas y las colocaba sobre un papel hasta que obtenía una composición.

Una de las características más importantes y que no conocemos tanto de Matisse, ya que se le da mucha importancia al collage, es que al artista no le importaba tanto representar el color

fielmente a la realidad. Por eso, podemos proponer pintar un dibujo, y que el pasto no sea verde, que el cielo no sea celeste, y que cada uno pueda darle su impronta tal como le parezca.

Cuando Matisse enfermó, ya no podía pintar, lo cual no fue un impedimento para su creatividad. Por eso, comenzó a “pintar con tijeras” usándolas para crear hermosas composiciones, recortando formas muy simples de papeles pintados.

El collage, es una de las técnicas que se usa en el jardín de infantes y que tiene infinitas posibilidades. Podemos ofrecer formas cortadas, o lo más grandes, pueden utilizar las tijeras y crear sus propias formas. Pero igualmente, aunque las formas ya estén preparadas, los chicos pueden intervenir en la realización de esos papeles pintados.

Podemos sellar con distintos colores, realizar goteo, salpicado con jeringas, desteñido de papel crepé, pintar con pinceles finitos, gruesos, pinceletas, rodillos. Usar pintura bien diluida, pintura espesa, colorante vegetal, tinta china, etc. Hay muchísimas formas de poder crear esos papeles que luego serán recortados y presentados a los niños para que puedan realizar sus collages. Si bien, Matisse utilizaba papeles de colores planos, tomamos la idea de la técnica del collage y le damos una vuelta de tuerca al trabajo con el artista, para que no solo sea acomodar y pegar papeles previamente cortados (¡que también es un trabajo muy interesante!).

Preparar distintos soportes para crear esas producciones es algo característico en el artista. Hacerlo con los chicos es una buena oportunidad de salir del formato clásico, y al tener cortes más simples y no tan sinuosos, los más grandes podrán intentar hacerlo.

Como nos encanta el arte efímero, que se pueda armar, desarmar y armar nuevamente, creemos que esta idea que trabaja con imanes es una buena oportunidad lúdica para trabajar no solo con los chicos, sino para ofrecer un sector de juego alguna muestra que se realice. Para esto, las formas estarán previamente cortadas, y se ofrecerán de distintos colores y tamaños, junto con imanes. Si los imanes tienen bastante fuerza, se podrán pegar sobre placas metálicas que previamente tengan varias hojas de colores, tal como la obra de Matisse.

Jen Glover Riggs

Podemos encontrarla en redes sociales y en su página web. Abajo, los links:

<https://www.jengloverriggsart.com/>

<https://www.instagram.com/jengloverriggsart/?hl=es-la>

<https://www.facebook.com/jengloverriggsart/>

Dejaremos un link a un video que nos muestra la técnica que emplea la artista en sus obras. El video está en inglés, y es otra artista mostrando la técnica de Jen Glover Riggs. Necesitamos nada más que un globo y pintura.

<https://www.youtube.com/watch?v=MszwdOmEiPk>

En el jardín, podremos utilizar globos a medio inflar o bombitas infladas sin agua. Lo interesante de este trabajo, es que los niños puedan verter la pintura en la hoja, por lo que se necesita que la misma esté dispuesta en vasitos a los que ellos puedan tener acceso.

Como sabemos que no en todos los jardines abundan los materiales y que el trabajo planteado resulta muy interesante, pero puede generar mucho desperdicio de material (si los vasitos se caen, si se vuelca mucha más pintura que la necesaria), también la pintura puede estar dispuesta en platitos, y los niños directamente podrán apoyar allí el globo, sellando en la hoja o el soporte elegido.

Jen Glover Riggs también realiza impresiones que son similares a las que se hacen con burbujas. En el jardín podemos hacerlo también y resulta una actividad muy entretenida para los niños. Si bien la pintura utilizada es un poco más espesa, se puede realizar con otras pinturas.

En recipientes con agua y detergente de platos, se mezcla un poco de colorante vegetal, acuarela líquida, o témpera bien diluida. Se sopla con sorbetes en la preparación, y una vez que hay abundantes burbujas, se presiona una hoja sobre ellas para que las mismas queden impresas. Dependiendo la cantidad de color que le pongamos a la preparación, la impresión será más o menos intensa.

Frida Kahlo

Frida Kahlo en realidad se llamaba Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, fue la tercera hija de un fotógrafo alemán llamado Guillermo Kahlo y de su esposa, Matilde Calderón.

Durante su infancia, Frida contrajo muchas enfermedades y tuvo varios accidentes. La primera enfermedad que tuvo fue una poliomielitis, que le dejó una pierna más delgada que la otra y además la obligó a quedarse en cama durante nueve meses y a hacerse muchas operaciones. Su padre intentó por aquella época animarla a hacer deportes como el fútbol y el boxeo, pero después de todas las operaciones y la rehabilitación, a Frida le costaba demasiado practicar esas actividades o juntarse con los demás niños de su edad para jugar.

Frida estaba sentía muchísimo aprecio hacia su padre, que la acompañaba en todo momento en el hospital y durante la rehabilitación, y con su hermana menor Cristina, con quien estuvo siempre muy unida y tenía un lazo de cariño muy fuerte.

En 1922 asistió a la Escuela Nacional Preparatoria, donde habían comenzado a admitir mujeres. Comenzó a trabajar en un taller de grabado de un amigo de su padre como aprendiz, pero no se había interesado mucho por la pintura, y sólo se dedicaba a copiar los grabados que su maestro le indicaba.

En 1925 Frida tuvo un accidente, y el bus donde viajaba fue atropellado por un tranvía. Tuvo tantas lesiones que tuvo que someterse a un total de 32 operaciones que la dejaron años postrada en la cama de un hospital para asegurarse de que sus huesos sanaban del todo.

Durante ese período fue cuando comenzó a pintar cuadros para expresar el dolor que sentía y que estaba sola.

En 1929 se casó con Diego Rivera, otro artista que pintaba murales. Diego admiraba los cuadros de Frida y la animaba a seguir pintando, mientras que ella también admiraba sus murales y daba su opinión al respecto. Ambos estuvieron cuatro años viviendo en el extranjero y haciendo varias exposiciones de sus cuadros.

En 1953, Frida decidió hacer una exposición en México, en la Galería de Arte Contemporáneo. Por entonces, Frida estaba muy débil y tenía muy mala salud, así que los médicos le prohibieron asistir, pero ella asistió de todas maneras entrando a la galería en ambulancia, contando chistes y divirtiéndose.

Su salud fue decayendo cada vez más, hasta que en 1954 Frida murió en Coyoacán.

Otra forma de acercarnos a Frida es mediante videos cortos, como por ejemplo, el fragmento del programa de Pakapaka, del Asombroso Mundo de Zamba, en el que visitan el Museo de Bellas Artes y Zamba conoce a Frida. Seguramente, algunos niños ya lo hayan visto y puedan recordarlo y eso les resultará significativo.

En el siguiente link, el video:

<https://www.youtube.com/watch?v=ueXcGuCqPLA>

También, podemos aprovechar el fragmento de la película Coco, que los chicos seguramente han visto varias veces para mostrarles el momento en el que el personaje principal conoce a Frida Kahlo. Se puede abrir un espacio de intercambio acerca de lo que está preparando la artista, y preguntarles por qué creen que la artista está preparando esa performance. A partir de esto, se puede relacionar los cuadros que ha realizado y pensar en las cosas que vemos en ellos y no “entendemos”.

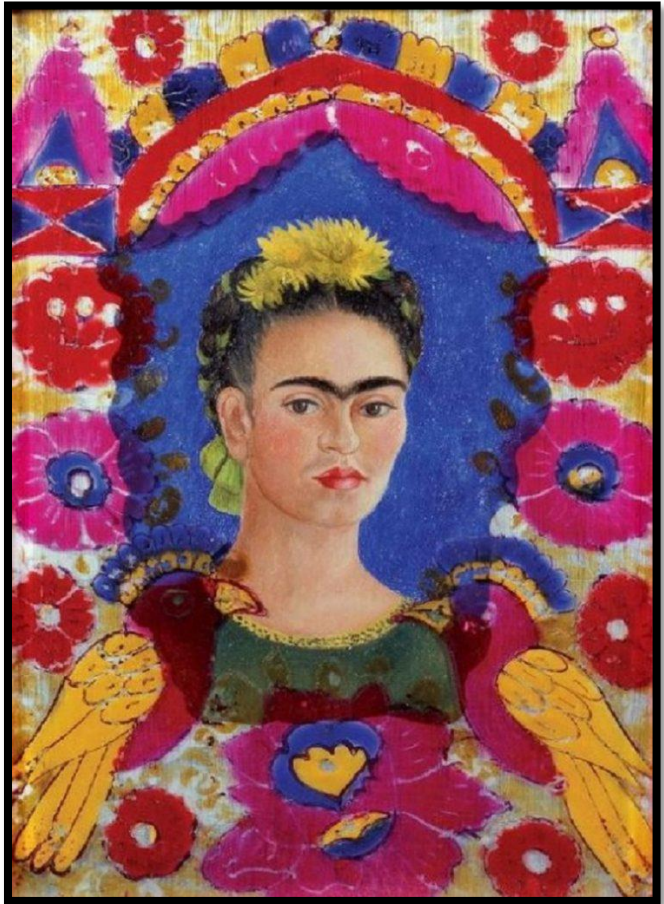
En el siguiente link, el fragmento de la película:

<https://www.youtube.com/watch?v=Kel2wwMSzig>

El trabajo con esta artista es una buena oportunidad para introducirnos en el mundo del autorretrato. Mostrando varios de sus autorretratos, podemos realizar los propios. Se puede hacer un fondo colorido, realista o no, solo con distintas texturas, para poder luego, usarlo para el retrato. Hay diversas técnicas para poder hacerlo, como por ejemplo, desteñido de papel crepé, goteo de tinta de colores, colorante vegetal con bastante agua, etc. Pero si quieren hacer algo más realista, los niños podrían investigar

sus contextos y dibujarlos, por ejemplo, el parque de sus casas. Si no, un poco más surrealista, incluyendo algún paisaje que les guste, animales y elementos favoritos.

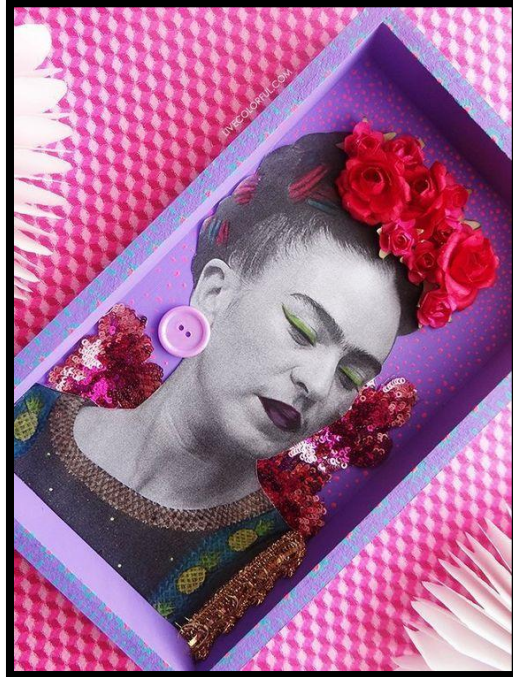
Conocer a Frida Kahlo es una forma de conocer un poco de la cultura mexicana, que es muy rica y variada. Introducirnos apenas a esta vasta cultura, mediante la artista, nos permite investigar un poco más acerca de ciertos elementos que resultarán significativos para los chicos como lo son las catrinas o los alebrijes.

Por ejemplo, podemos brindarle a los niños, la forma en blanco de las catrinas, y que ellos puedan completarlas a través del collage, con elementos previamente cortados por el docente, o que ellos mismos puedan recortar, según la edad que tengan. Si no, también pueden ser intervenidos con marcadores de colores.

Intervenir las propias fotos o las de otros, es una actividad interesante, y si hablamos del autorretrato y de Frida Kahlo, el diseño que se realizará seguramente tenga que ver con las flores y los animales. Las fotos pueden ser intervenidas de distintas formas: sellando, con marcadores, con papeles de colores pegados, pintadas, etc.

Otra forma de trabajar con esta, y con cualquier artista, es completar el cuadro. Por ejemplo, en las pinturas de autorretrato, podemos completar el cuerpo, o pensar qué habría a la derecha de la obra, a la izquierda, o arriba. De esta manera la obra será completada, cambiando un poco el significado de la misma, y a su vez, incluyendo la subjetividad de cada uno.

Andy Warhol

A Warhol se lo considera el padre del arte pop, aunque desarrolló otras facetas fuera del ámbito de la pintura que tienen que ver con el diseño, la ilustración, la música, el cine o el teatro experimental.

Nació en Pittsburgh (USA) en 1928, tuvo varios problemas médicos cuando era niño y eso lo convirtió en algo hipocondríaco, haciendo que tuviera cierto temor a los médicos y a los hospitales.

Comenzó su carrera como ilustrador en los años 50 aunque realizó su primera exposición en el año 1962, donde con sus latas de sopa Campbells consiguió el éxito y también bastantes críticas de personas que no querían aceptar su estilo. Esas críticas le sirvieron para consolidar su fama a lo largo de los años.

Preocupado por la cultura fundó un estudio conocido como The Factory donde se dieron cita, artistas, escritores, modelos, músicos y algunas de las personas famosas del momento. Sirvió como centro de creación y de reflexión acerca del papel del arte en el mundo contemporáneo.

Sus obras más conocidas se desarrollan en esa década y en la de los años 70: el estilo de las obras de Warhol combina figuras que representan iconos de la sociedad estadounidense de la época como Marilyn Monroe o Elisabeth Taylor (algunas de ellas con las típicas salpicaduras propias del expresionismo abstracto) con elementos típicos de la cultura americana como las latas de sopa o la botella de Coca Cola que para

Warhol tenían una fuerza como iconos de la cultura americana, tan grande como las figuras que acabamos de mencionar.

Andy Warhol falleció prematuramente en el año 1987, cuando se recuperaba de una operación de vesícula, sufrió una arritmia cardíaca mientras estaba dormido y ya no despertó.

Si hablamos de intervenir fotos, el trabajo con este artista nos puede servir para ello, dándole importancia al color como una parte fundamental de las producciones.

Con elementos muy simples como fotocopias en blanco y negro de las fotos de los chicos y marcadores de colores, podemos darle una oportunidad que puedan entender que el color es un aspecto muy importante en la obra del artista.

Los chicos tendrán que saber que lo que se quiere lograr es que cada imagen sea diferente, y que puedan colorearlas de las formas que ellos quieran. Es aquí donde se puede introducir la idea de “colores contrastantes”, para que cada imagen produzca un gran efecto relacionado al arte pop.

Una vez que se colorean las imágenes, el siguiente paso es colocarlas todas juntas. Sobre una cartulina, los chicos pueden pegar las fotos en el orden que ellos deseen.

Si hablamos de Warhol, sabremos que se pueden trabajar otras cosas además de retrato. Lo importante en algunas de sus obras además del color, es el patrón.

Entonces, podremos jugar con elementos que podamos repetir, varias veces, variando el color. En los siguientes ejemplos, el patrón utilizado es una mano, que es algo que los chicos pueden realizar fácilmente (¡y les encanta!) pero pueden realizar cualquier objeto que luego reproduzcan varias veces de la manera más parecida posible, para lograr el sentido del patrón.

Giuseppe Arcimboldo

Giuseppe Arcimboldo fue un pintor italiano nacido en Milán en 1527.

Inició su carrera a los 22 años, como diseñador de las vidrieras de la catedral milanesa, junto a su padre, Biaggio, que sería su primer maestro.

En 1562 se trasladó a Praga, donde estuvo sucesivamente al servicio de los emperadores Fernando I, Maximiliano II y Rodolfo II, convirtiéndose en uno de los pintores favoritos de la corte, en la que realizó varios decorados para el teatro imperial.

Arcimboldo fue el creador de un tipo de retrato en que el rostro estaba constituido por agrupaciones de animales, flores, frutas y toda clase de objetos. Sus obras fueron vistas en su tiempo como un ejemplo de pintura curiosa pero carente de valor artístico. En época reciente, los surrealistas concedieron gran valor al juego visual de sus composiciones y al carácter grotesco de sus alegorías.

¡Comencemos a crear con la inspiración de este artista! Si bien creaba con diversos objetos, se lo reconoce mucho más por sus cuadros creados con frutas, verduras y flores. Por eso, les presentaremos algunas actividades a partir de su trabajo, pero antes, comenzaremos con este video interesante que se puede ver antes de comenzar:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=JCTfkxkdxP4

Podemos realizar producciones que incluyan recortes de frutas y verduras para poder crear retratos o diferentes figuras. Lo más fácil, es imprimir imágenes y dárselas ya recortadas, para que, además de poder recortarlas con el menor borde posible, las producciones tengan mayor similitud con el trabajo del artista.

Otra forma, que ya se habrán dado cuenta que nos encanta, porque además, resulta muy interesante para los chicos, y se vuelve significativo, es intervenir las fotos con estos mismos recortes. Podrán reemplazar partes de sus rostros con frutas, hojas, verduras, flores y así crearán un autorretrato a lo Arcimboldo.

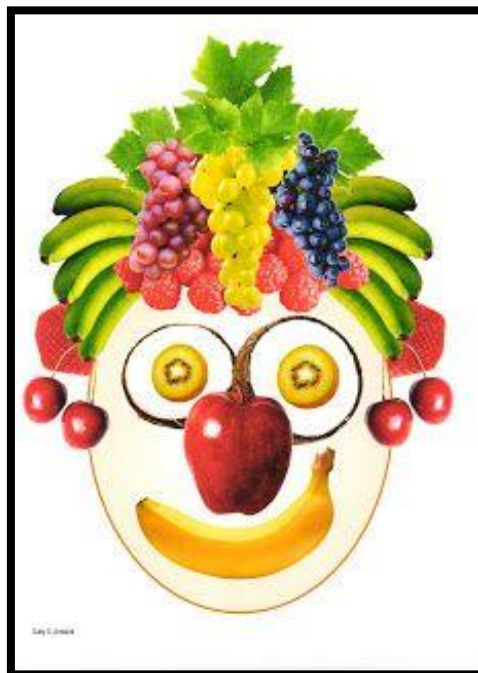

Si salimos un poco del plano de la hoja, y de las producciones que deben quedar plasmadas en la carpeta, podemos jugar con la creación de obras efímeras. Juntando las frutas y verduras de juguete que haya en el jardín (podemos pedir colaboración a las familias), se pueden crear obras momentáneas, y grupales, en las que varios alumnos intervengan para poder realizar alguna figura.

Si hablamos de arte efímero, lo lúdico siempre se encuentra muy presente. Por eso, podemos incorporar un juego al sector de arte, que esté disponible en el tiempo en el que trabajemos con Arcimboldo en la sala. Se trata de imprimir o conseguir recortes de frutas, verduras, hojas, flores y plastificarlos de manera que tengan una mayor durabilidad. A esas figuras, les colocaremos un imán detrás, y sobre una superficie metálica, los chicos podrán crear composiciones que luego serán desarmadas y armadas de nuevo.

Por último, una idea distinta que nos surge, es crear máscaras con los elementos que se observan en las obras. Ya que se ha trabajado tanto el retrato, los chicos pueden realizar sus propias máscaras usando por ejemplo, platos descartables de cartón e hilo elástico.

Pablo Picasso

Pablo Picasso se llamaba Pablo Ruiz Blasco. Nació en Málaga (ciudad de Andalucía, sur de España) en 1881. Desde muy pequeño, a Pablo le encantaba dibujar. Esta pasión viene sin duda de su padre, que era profesor de dibujo. Así, pinta su primer cuadro cuando sólo tiene 8 años, y a los 15 años ya tiene su propio taller.

Poco después, consigue entrar en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona. Desea estudiar las técnicas pictóricas, pero muy pronto, esta forma de enseñar no le gusta: él quiere ser un artista moderno e inventar una nueva manera de pintar.

Para perfeccionarse, pinta mucho, y se inspira de todo lo que ve en sus viajes. No consigue vender sus cuadros y vive con muy poco dinero. Descubre así la vida bohemia de París, una manera de vivir sin reglas, al margen de la sociedad.

Entre 1901 y 1903, Pablo Picasso va a caer en una profunda melancolía. Una de sus dos hermanas ha muerto unos años antes, y uno de sus amigos acaba de suicidarse. Sigue sin ganar dinero. Ve la vida de manera pesimista y oscura.

Picasso decide mostrar la dificultad de vivir y para expresar mejor este sentimiento, elige utilizar exclusivamente el color azul.

Picasso se instala en París en 1904, en un taller del barrio de Montmartre, en el que muchos artistas tienen por costumbre encontrarse. Sigue sin tener dinero, pero se siente más optimista. El cambio de sentimiento, le hace cambiar de color: elige entonces utilizar preferentemente el rosa. Por fin, al final de su “período rosa”, Pablo Picasso consigue vender sus telas. El público comienza a interesarse por sus obras.

Pero Pablo Picasso no quiere quedarse ahí. Copiar la realidad no le interesa: quiere crear, inventar. Hace muchas pruebas para llegar a algo nuevo, hasta que, por fin, un día, en un museo de París, descubre unas máscaras africanas. Es como un shock: su intensidad de expresión y la sencillez de sus formas geométricas le dan mucho que pensar.

Lo que descubre en ese lenguaje primitivo, combinado con sus investigaciones personales da origen a un estilo totalmente nuevo: el cubismo.

En los años siguientes, sigue profundizando en este camino. A este período se le conoce como Las Metamorfosis. Se toma con mucha libertad la realidad; cada vez se reconoce menos lo que dibuja. Ya no se sabe dónde están los brazos, las piernas... Los colores y las formas son extraños y asombran al espectador.

El año 1937 es un año importante para Pablo Picasso. Picasso decide denunciar la injusticia de la guerra y pinta numerosas escenas de guerra. La más famosa de esas obras es el Guernica, que se guarda en el Museo Reina Sofía de Madrid.

A los 60 años, Pablo Picasso vuelve a cambiar de estilo. Decide instalar su atelier cerca de Niza, en la Costa Azul. Allí permanecerá hasta el fin de su vida. Aprende la técnica de la cerámica, y realiza miles, que decora con sus dibujos.

Murió a los 92 años, el 8 de abril de 1973, dejando a sus 4 hijos: Paulo, Maya, Claude y Paloma una colección considerable.

Nosotros nos centraremos en la época cubista de Pablo Picasso y les mostraremos algunas formas de trabajar con él, que son atractivas para los chicos, porque son lúdicas.

Por ejemplo, los rompecabezas son algo que les encanta a los niños, y el cubismo es como una especie de rompecabezas.

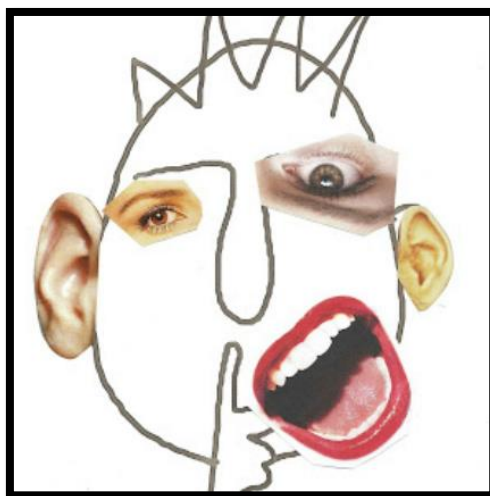
Por eso, los chicos podrán crear un retrato y “convertirlo” en un rompecabezas, en el cual sus piezas luego de recortadas, estarán desordenadas de una manera muy cubista.

Las formas de corte pueden ser rectas, o más irregulares dependiendo del efecto que los chicos quieran lograr en sus producciones.

Trabajando con recortes de revistas, también podremos crear retratos cubistas, recortando y pegando diferentes ojos, narices, bocas, en partes del rostro que quizás no sean las tradicionales. Si bien en el ejemplo que mostramos, están las partes en sus debidos lugares, cada niño puede realizarlo de la manera que más le guste.

El trabajo con las máscaras también es propicio para conocer e inspirarse en la obra de Picasso. Los chicos podrán hacer distintas partes de la cara, pintando ojos más grandes

y más chicos, narices y bocas de distintos rasgos, colores y tamaños, etc. Luego, seleccionarán los colores de sus máscaras y la ubicación de todas las partes.

De la misma manera, también pueden pintar sobre bloques de madera (o cajas de distintos tamaños para luego usarlas como bloques) y jugar a crear distintas caras cubistas.

Si luego de jugar, las queremos pegar, pueden quedarnos como hermosas esculturas.

Por último, una excelente idea, que surge de la palabra cubismo, es la utilización de cubos mágicos. En cada cara del cubo, se puede dibujar y pintar una cara distinta. Luego, al jugar con el mismo, se crearán diferentes rostros dependiendo de los diferentes movimientos del cubo.

Dolores Mendieta

Dolores Mendieta es una artista que no es tan conocida en el ámbito del jardín de infantes, pero que igualmente resulta muy interesante ya que sus obras están íntimamente relacionadas con las raíces latinoamericanas y con la madre tierra. Su biografía, contada mejor que nadie, la podemos encontrar en su página web, debajo el link:

<https://doloresmendieta.com.ar/index.php/biografia/>

Sus obras son una magnífica oportunidad para comenzar a usar otro formato de soporte y salir un poco del formato rectangular que los chicos están acostumbrados a usar, como los son las hojas oficio o A4. Dolores Mendieta tiene muchas obras en las que predomina el círculo, y nos invita a realizar nuestras propias producciones en formato circular.

Además, en la observación nos brinda una buena oportunidad para manipular sus obras, ya que podremos apreciar muchos más detalles girando las obras y acercándonos. Al estar pegadas en la pared, hay sectores de la obra que siempre veremos “patas para arriba”.

Si bien Dolores Mendieta pinta, sus obras nos dan una sensación de vitral. Esto es una gran oportunidad para acercar a los niños a esta maravillosa técnica, realizando “falsos vitrales”. Si bien es una técnica algo trabajosa para el docente, porque debe prever todos los materiales, el resultado hace que valga la pena.

Se les podrá ofrecer a los chicos figuras caladas en cartulina negra y papel de seda (o papel barrilete) de varios colores. Estos recortes de papel de color se pegarán

rellenando los espacios calados y producirán la sensación de vitral.

Se puede utilizar papel transparente autoadhesivo (conocido como contac) si no se quiere usar pegamento, haciendo que además, los papeles no se salgan.

Al acercar luego la figura a una fuente lumínica, se translucirán los colores elegidos.

Marta Minujín

Marta Minujín nació en Buenos Aires, en enero de 1943. Es una artista plástica argentina, conocida por sus obras vanguardistas producidas principalmente durante los años 1960, 1970 y 1980. Su obra, de carácter conceptual, pop, psicodélico y de acción, revolucionó las normas sociales preestablecidas y estableció una contracultura. En París de 1963, se vincula con el nuevo realismo y realiza su primer happening, *La destrucción*, en el que colegas de Minujín destruyeron los trabajos de la artista.

De vuelta en Buenos Aires, Minujín presentó varios happenings, performances e instalaciones artísticas en el Instituto Di Tella.

Una de sus obras más conocidas, la realiza en 1983, en celebración del retorno de la democracia en Argentina: *El Partenón de libros*, formado con libros prohibidos durante la dictadura militar.

Desde los años noventa su trabajo ha sido revalorizado y consagrado en diversos homenajes y retrospectivas. Sin embargo, Minujín continúa trabajando como artista en su taller en el barrio porteño de San Cristóbal.

Lo que es más interesante con respecto a la obra de esta artista en el jardín de Infantes, es la idea de acercarse a las “nuevas” expresiones estéticas. Nuevas se encuentra entre comillas porque no son tan recientes, pero son poco usadas en el jardín. Últimamente pueden verse un poco más, pero todavía hay una resistencia a este tipo de arte ya que no queda plasmado en una hoja que sirva para la carpeta de trabajos de los niños.

Por ejemplo, la siguiente escultura blanda, puede ser un disparador para intervenir distintos tipos de almohadones o almohadas y luego formar esculturas que puedan armarse y desarmarse. Incluso, puede plantearse como un taller compartido con las familias.

La inclusión de la luz negra nos servirá si utilizamos pinturas o témperas flúo sobre superficies negras. Por ejemplo, empapelando la sala con afiches, cartulinas o telas negras, y pintando sobre ellas con colores flúo. La sala será una gran instalación en la que podrán ingresar los espectadores a disfrutarla. La idea la tomamos de la siguiente obra de Minujín.

Como nos encanta siempre agregar un factor lúdico, nos encantó esta obra que la artista ha realizado en la vía pública, instalando muchas rayuelas de colores para que la

gente pueda interactuar con ellas. ¿Qué mejor que llenar el patio de rayuelas de colores e invitar a las demás salas o a las familias a poder divertirse con ellas?

Alexander Calder

Nacido en una familia de artistas -con padre, madre y abuelo reconocidos como artistas de éxito- y pese a demostrar desde muy joven dotes para el arte que sus padres fomentarían -con ocho años le regalaron una caja de herramientas y un taller en el que trabajar y crear propios juguetes- en su casa le instaron a estudiar “algo más serio”. La carrera elegida: ingeniería, y aunque su decisión no estuvo motivada por una gran vocación, los conocimientos que allí adquirió le vinieron de perlas para aplicarlos a su obra.

Acabada la carrera, Calder se traslada a París y comienza a ganarse la vida, no como ingeniero, sino como constructor de juguetes y maestro circense.

Desde niño a Calder le fascinaba el circo y decidió realizar uno para él solo, con la compañía completa. 50 figuras realizadas con unos materiales muy simples: corcho, alambre, tela, cuero, madera y alguna que otra goma.

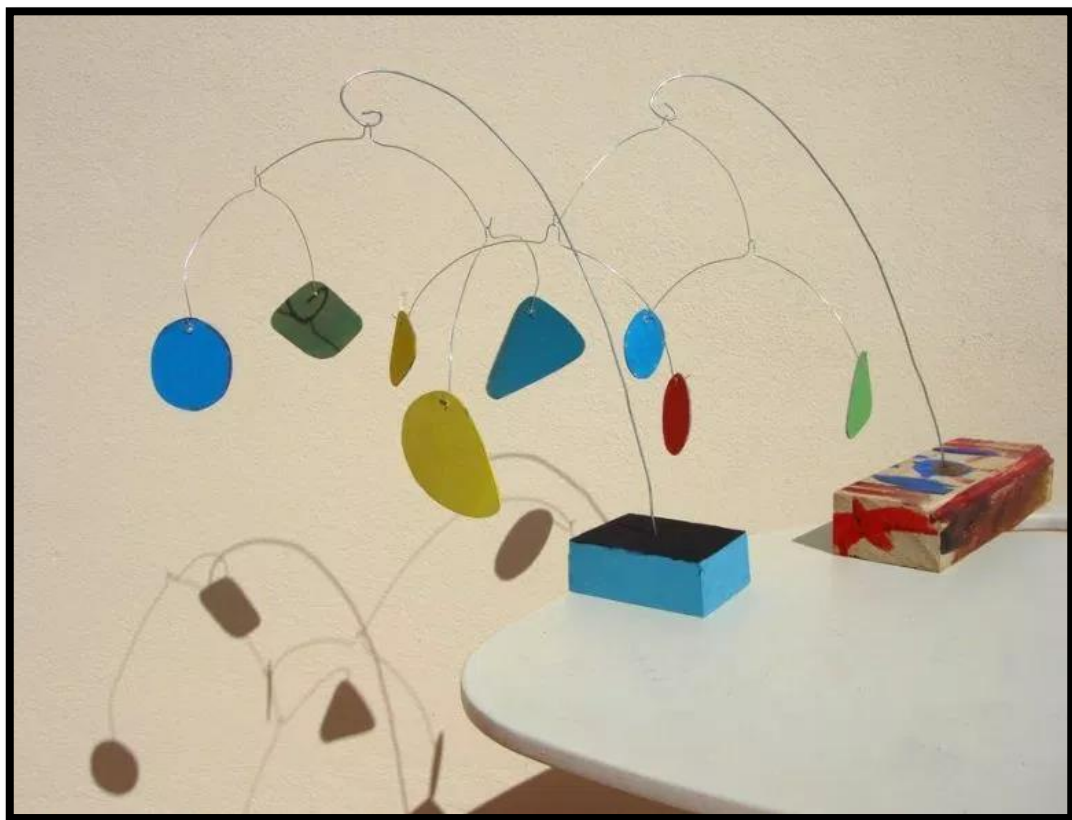
Trapecistas, domadores, payasos, lanzadores de cuchillo, leones... a los que él mismo daba vida manipulándolos y poniéndoles voz sobre la música de un tocadiscos de fondo convirtiéndose sus actuaciones en toda una esperada atracción entre los artistas de esa vanguardia parisina.

Calder continuó construyendo juguetes toda su vida, pero a partir de la década de los treinta empezó a interesarse por un arte abstracto de formas y figuras geométricas adaptando algunos de los principios estilísticos de Joan Miró, Jean Arp y Piet Mondrian para desde ellos construir su propia identidad. Primero en la pintura, después en la búsqueda de una pintura abstracta en movimiento, en la escultura dando lugar a los móviles, la parte de su obra más reconocida.

Esculturas realizadas con láminas de metal de vivos y primarios colores y sujetas por alambres creando una estructura orgánica que se mueve al azar, al son del viento, los espectadores o de pequeños motores, creando cada vez una obra de arte diferente en la que el espectador tiene mucho que decir y en donde las esculturas dejan de ser tridimensionales para adquirir una cuarta dimensión: al largo, ancho y alto se le agrega la variable del tiempo.

Trabajar con esculturas es algo que fascina a los chicos, pero hacerlo con esculturas que pueden ser móviles es algo aún mucho mejor. Para realizar algunas necesitaremos materiales de colores primarios: rojo, amarillo, azul más blanco y negro, como por ejemplo, cartulinas, cartones, goma eva, etc. Si no tenemos de esos colores, podremos pintarlas con los chicos. Además de eso, también necesitaremos hilo, alambre, perchas o algo con lo que crear la estructura sobre las que van a ir las placas suspendidas. Es importante tomar todos los recaudos necesarios para trabajar con alambre: hay grupos que podrán hacerlo, otros que se necesitará la ayuda de otro docente, otros en

los que este tipo de actividades se podrá realizar solo con las familias. Se pueden crear infinidad de formas, dependiendo de la creatividad de cada uno. Lo fundamental es que las mismas queden con movimiento.

Si nos sentimos inseguros trabajando con alambre, podremos crear papeles con distintas texturas y hacer unos móviles de papel inspirados en el trabajo de Calder. Aquí serán los docentes los que corten los móviles siguiendo las indicaciones de los chicos.

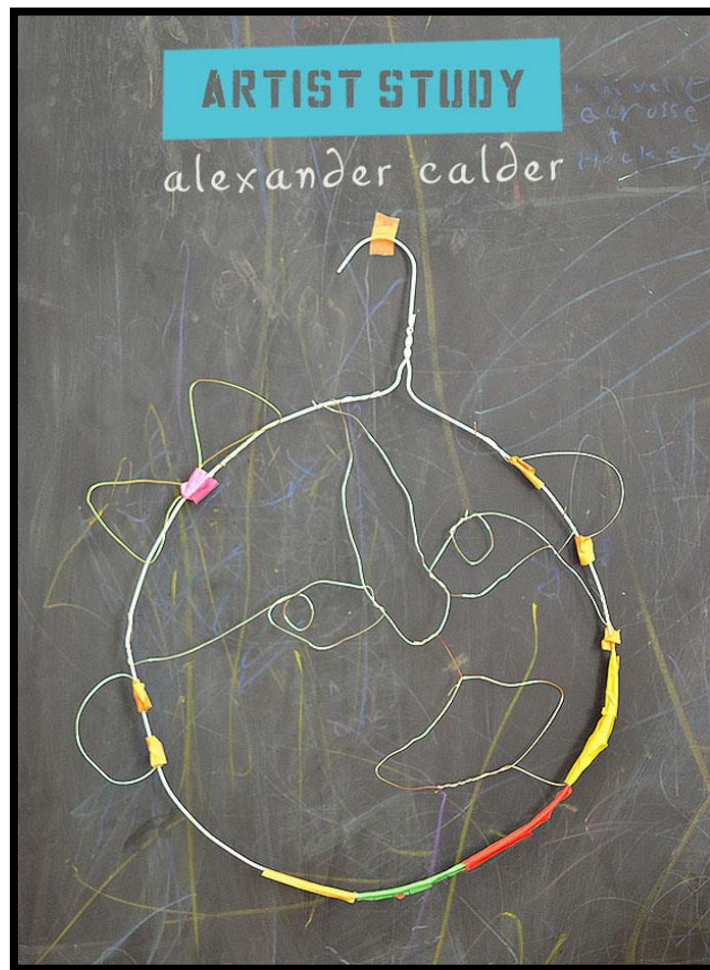
Otra forma es realizar papel texturado (mientras más duro mejor) que los docentes recortarán, realizando rendijas en las que los chicos puedan encajar diferentes piezas y crear las formas que deseen para sus móviles.

Una actividad que disfrutarán mucho es la de enhebrar cuentas en el alambre de las esculturas. Tomando los recaudos antes mencionados, podremos ofrecerles variedad de elementos que ellos puedan enhebrar a su gusto.

Utilizando una percha vieja, podemos conseguir un soporte perfecto para poder realizar un móvil inspirado en el artista, usando el gancho de la percha como sostén de la obra. Es clave conseguir un alambre que sea de fácil manipulación, para que los chicos puedan plasmar lo que imaginen al ver el material disponible.

Eloise Renouf:

No hay tanta información en la web sobre su biografía, pero en su página web (<https://eloiserenouf.com/>) ella se describe como:

“Soy artista, diseñadora e ilustradora, y vivo y trabajo en Nottingham, Reino Unido. Las cosas que creo son decorativas pero simples, coloridas pero bien pensadas. Inspirado por el exterior; repensado en el interior.”

Los trabajos de Eloise Renouf mayormente nos remiten al sellado (por los patrones que realiza en sus obras) y a las texturas visuales, por las maravillosas líneas que rellenan sus figuras.

Por eso, para trabajar con esta artista, podremos centrarnos en esos dos aspectos.

Luego de observar sus obras, podremos pensar qué elementos podrían servirnos para sellar y hacer nuestras propias obras. Los recolectaremos, haciendo las pruebas de sellado pertinentes para saber si nos sirven para lo que buscamos o no.

Podemos usar por ejemplo, hisopos, tenedores de plástico, cuchillos descartables, sellos hechos con goma, bolsas de burbujas, etc.

Esto nos llevará a pensar diferentes tipos de sellos con los cuales podremos estampar distintas texturas. Por ejemplo, a bloques de madera, podemos pegarle trozos de goma con distintas formas y utilizarlos para sellar diferentes soportes dependiendo de la pintura que usemos. Por ejemplo, con témpera, podemos sellar papel, cartón. Con pintura para tela o acrílico también podemos hacer estampas textiles.

Una textura interesante es la que dan los discos desmaquillantes, ya que tienen una forma circular y dependiendo la marca de los mismos, tienen diferentes dibujos. También, podemos envolver en hilo un bloque de madera, y al estamparlo en pintura y luego en la hoja, nos dará la textura similar a la de la imagen de abajo.

Las texturas visuales también podemos generarlas interviniendo con marcadores distintas formas ya pre armadas. Como en la obra de Eloise Renouf, hay mucha predominancia de los árboles, podemos darles a los niños distintos tipos de copas y ellos podrán pegarlos donde deseen e intervenirlos con marcador.

Gustav Klimt

Gustav Klimt era de origen austriaco, nació en Braumgarten en 1862, una ciudad que se encontraba cerca de Viena. Nació en el seno de una familia humilde, su padre era grabador de oro. El ambiente cultural en la casa fue importante porque su madre quiso dedicarse al canto, aunque nunca pudo por sus obligaciones.

Pese a que sus padres no podían solventar sus estudios, Klimt consiguió una beca para poder asistir a la Escuela de Artes y Oficios de Viena, donde pasó siete años que le sirvieron para formarse como pintor y decorador de interiores.

Existen múltiples influencias en la obra de Gustav Klimt, se le considera un pintor simbolista, aunque podemos decir que se encuentra cerca de la pintura modernista.

Una de las “novedades”, por decirlo de alguna manera, que incorpora Klimt a sus cuadros, es la utilización de pan de oro, que le da una decoración especial a sus obras. Recordemos que su padre era grabador de oro, por tanto era un estilo que había aprendido en su propia casa y le ayudaba a dar un colorido especial a sus trabajos junto a elementos ornamentales de vivos colores.

La mujer es una de las representaciones más importantes en su obra. Sentía una especial predilección por la mujer y esto se ve reflejado en su obra.

Conoció el éxito en vida y eso le permitió vivir de manera desahogada debido a la venta de sus obras y a los distintos encargos que recibió durante su vida. Falleció en el año 1918.

Algo muy atractivo en la obra de este artista, es la presencia de patrones. Los patrones son motivos que se repiten y generan ciertas texturas muy interesantes. Por ejemplo, observemos una de sus obras más conocidas: “El beso”. En todas las partes de la obra hay distintos patrones, que en conjunto, producen diferentes texturas.

Nuestra intención, como lo venimos diciendo, no es copiar las obras, si no, experimentar y explorar con las técnicas que estas nos ofrecen, para ver lo que podemos tomar de ellas para nuestras propias creaciones. Quizás a veces las fotos que son encontradas en internet, sean “copias” o pretendan serlo, pero es nuestra tarea poder mirirlas con ojos críticos y ver qué elementos podemos tomar de ello. Por ejemplo, para trabajar con patrones podemos tomar la siguiente idea: realizar un collage, tomando características de la obra del artista. Primero debemos hacer los fondos dorados. Buscaremos en fotos o en revistas, algún personaje que queramos incluir en nuestra producción. En distintos papeles, se realizan diferentes patrones, como por ejemplo, círculos, óvalos, rectángulos, líneas, etc. Se pueden realizar con diferentes técnicas y materiales, como por ejemplo, pintar, esponjear, dibujar, esgrafiar, etc. Una vez hechos estos papeles, los chicos seleccionarán los que necesiten

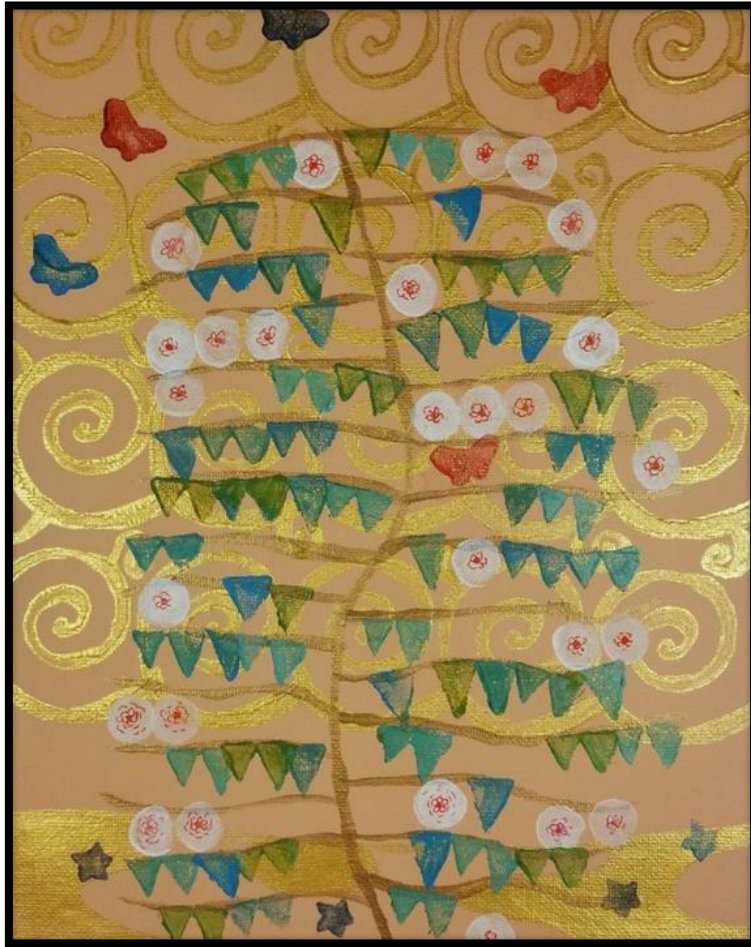
y más se amolden a lo que quieren representar. Con tijeras, o con las manos, cortarán las diferentes texturas y así, podrán acomodarlas en su obra.

Otra forma de acercarnos a los patrones, es con sellos. Podemos darle a los chicos los sellos ya hechos, pero sería interesante que ellos pudieran diseñar sus propios sellos, y con ayuda de los adultos, fabricarlos, ya que es algo que no podrán hacer enteramente por sus propios medios. Los niños podrán dibujar sobre goma (por ejemplo goma eva o foamy) un diseño simple para hacer patrones, y nosotros deberemos recortarlo y pegarlo sobre un corcho o sobre maderitas (por ejemplo las de jenga, pegadas, funcionan muy bien).

De la misma manera que el anterior, primero se puede realizar un fondo, y luego sobre este, los niños podrán pintar lo que deseen antes de comenzar a sellar.

Para realizar este primer dibujo, deberán tener en cuenta los sellos que utilizarán luego para completar su producción. Para observar el efecto de patrón, el sello debe repetirse varias veces en la obra.

Claude Monet

Nació en el año 1840 en París. Su familia tenía un negocio familiar allí, pero tuvo que trasladarse a El Havre en la desembocadura del río Sena, donde su padre va a trabajar en el negocio de su cuñado. Allí recibió Monet sus primeras clases de dibujo y realizó diferentes caricaturas que le proporcionaron algo de dinero para poder trasladarse a París y recibir clases de pintura. Su familia estuvo siempre preocupada por su formación, aunque discutió con su padre sobre el lugar de formación al que debía asistir.

En la década de los sesenta realizará sus primeras exposiciones y sus obras se podrán ver en el Salón de París, no será hasta la década de los 70 cuando realice sus primeras

obras impresionistas. Las críticas eran buenas pero las ventas no coincidían con ellas y tuvo que vender a precios bastante bajos muchas de sus obras.

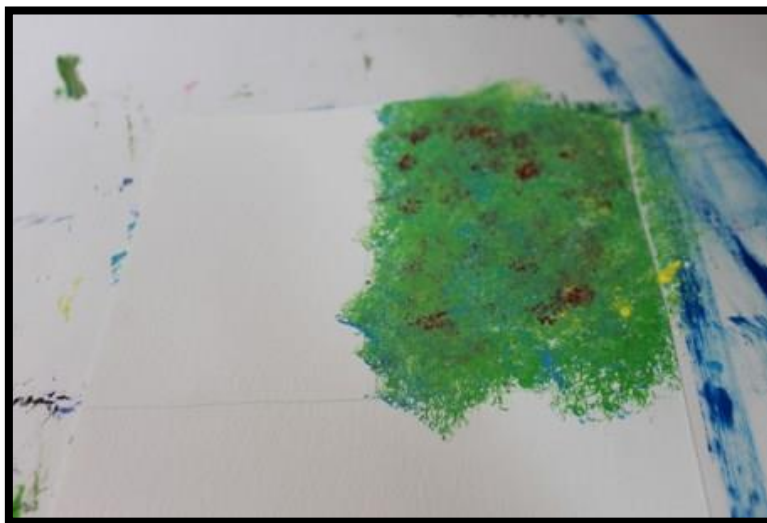
Los últimos años de su vida están marcados por las cataratas que padeció en sus ojos, pasó casi quince años sin ser operado y recién recuperó la vista en 1923, aunque estos últimos años descontento y quizás algo deprimido, destruyó varias de sus obras y solo realizó bocetos de otras que no llegaba a terminar. Falleció en el año 1926.

Una de las principales características de su pintura es que siempre estuvo preocupado casi exclusivamente por la luz. Le gustaba salir al aire libre y realizar allí sus obras.

Decía curiosamente que un cuadro estaba destinado a decorar una pared y que por tanto los colores debían de ser agradables.

Monet nos permitirá incluir en nuestro repertorio de técnicas, el uso de la esponja y de los dedos para lograr combinaciones “agradables” de colores. Los niños podrán seleccionar los colores que deseen, e inspirándose en la obra de Monet, utilizar la esponja para ir logrando mezclas de colores armoniosas, que o bien sirvan para un fondo de obra, y sobre ella poder intervenir con detalles, o bien funcionen como la obra en sí misma.

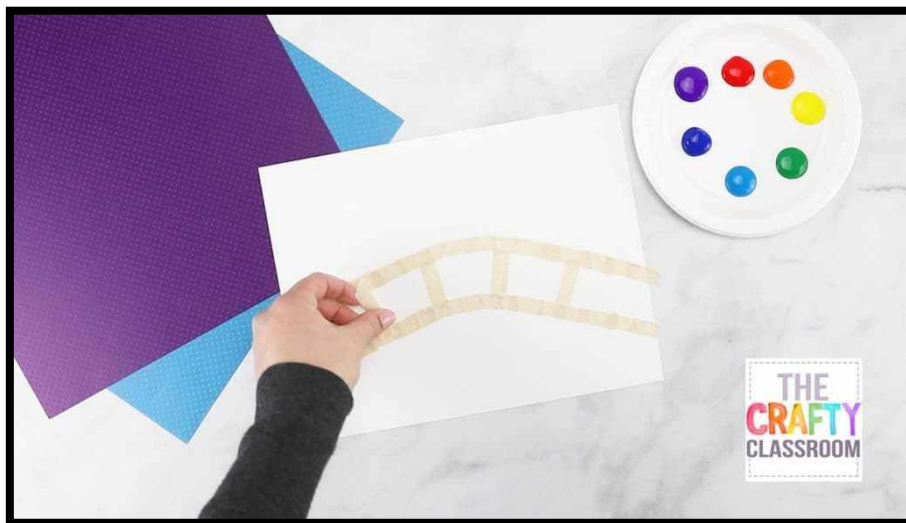
La esponja podrá ser de diferentes tamaños y podrá utilizarse con distintos movimientos, como por ejemplo, arrastrando o golpeando. Los efectos que producen los movimientos son distintos, produciendo así, distintas texturas. Daremos importancia a la mezcla de colores, tratando de que sea armoniosa y agradable al gusto de cada niño.

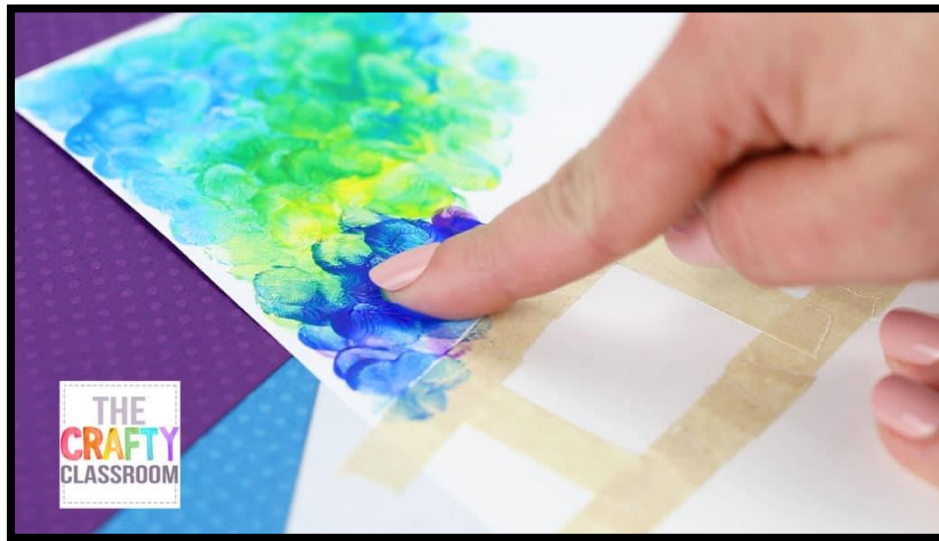

La dactilopintura es otra técnica interesante, que si bien en el jardín casi siempre está reservada a los más pequeños, es interesante para todos, ya que a los chicos les encanta llenarse las manos de pintura.

Necesitaremos para esto, cinta de papel o de pintor. En el ejemplo de las fotos, se realiza un puente como una de las obras de Monet, pero lo que realizarán los chicos podrá ser totalmente distinto, de acuerdo a sus preferencias y gustos.

Se colocará la cinta formando el dibujo que deseen y luego, con los dedos, se irá pintando el fondo, eligiendo los colores de acuerdo a lo que se quiera representar. Sería interesante ofrecer trapos para que los chicos puedan ir limpiándose los dedos y así, formar, cuando ellos lo crean conveniente, un degradado de colores.

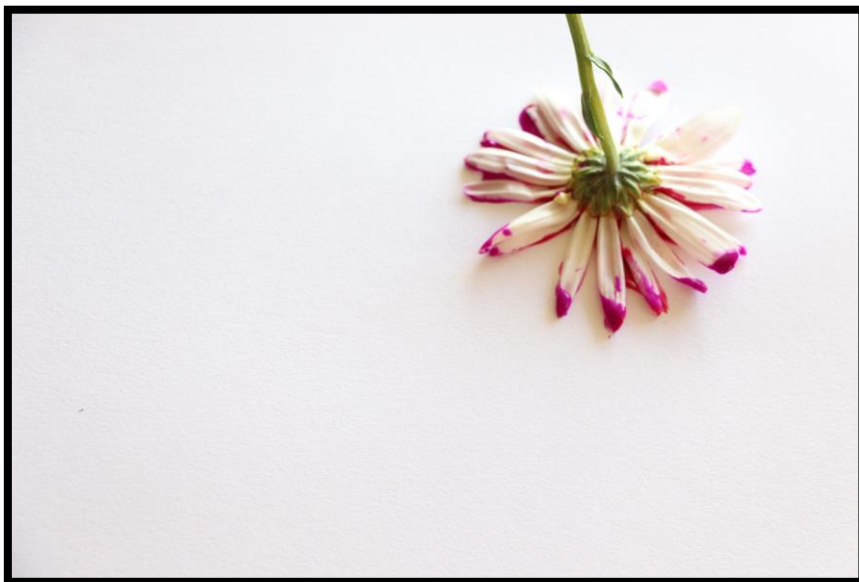

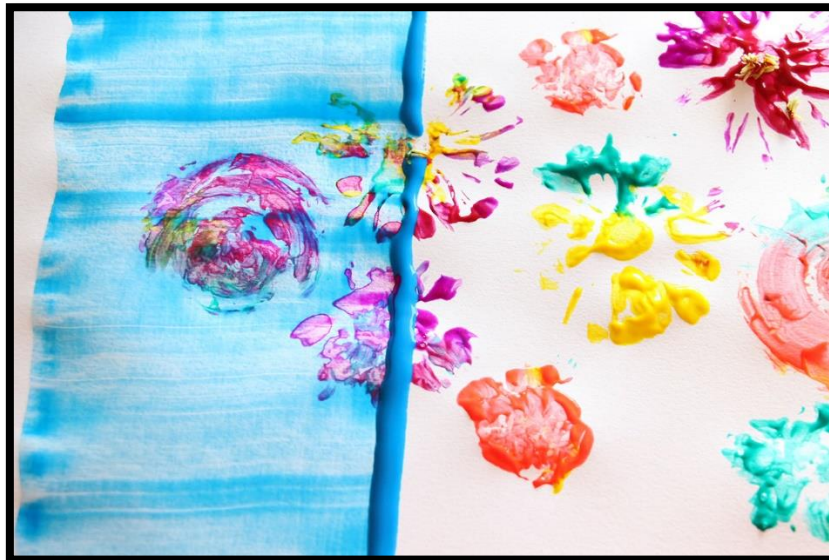
Para sacar la cinta, sin que se rompa la hoja, se puede utilizar una fuente de calor para que la misma pierda el pegamento y al levantarla no rompa el soporte. Por ejemplo, con un secador de pelo, o pasando una plancha sobre una tela en el dibujo.

La acuarela también nos puede proporcionar un fondo “impresionista” el cual puede ser intervenido por los chicos con otros materiales como pasteles o crayones.

Las flores era algo a lo que el artista le daba mucha importancia. Entonces podríamos usarlas como instrumentos para crear obras inspiradas en él. Utilizando distintas flores y pintura de colores podemos obtener hermosos resultados.

Paul Cézanne

Paul Cézanne fue un pintor impresionista francés (1839-1906) pinto naturalezas muertas y paisajes, su estilo es de colores duros y primarios.

Nacido en Francia en una familia acomodada. Cézanne mostró una pasión por el arte desde el principio, a pesar de la desaprobación de su padre. Si bien hoy se considera a Cézanne como el pionero en el mundo del arte, su trabajo no fue apreciado durante su vida.

Comenzó a llamar la atención a medida que envejecía, y el mundo comenzó a ver la precisión y la magnificencia estructural en su trabajo. De hecho, artistas famosos como Picasso y Matisse afirman estar enormemente inspirados por Cézanne.

Inició sus estudios en el colegio Bourbon de Aix-en provence, su ciudad natal. Prosiguió en la escuela de dibujo y se matriculo en la escuela de derecho. Aunque finalmente se decidió por la pintura. Su primer estudio estuvo instalado en la casa de campo de su padre y en 1861 con ayuda de su madre y hermana se traslada a Paris.

En 1869 conoce a la modelo Hortense Fiquet, en 1870 se trasladan a L'etaque, para evitar alistarse en la guerra franco prusiana regresando a Paris en el verano de 1871, al año siguiente tienen a su hijo Paul.

En 1873 conoce en París a Pere Tanguy, y es aceptado en el grupo de los impresionistas, con quienes expone en 1874 y 1877 pero debido a las duras críticas hacia su trabajo, no volvió a exponer con ellos.

En 1886 se casa con Hortense y en octubre muere su padre, dejándole en herencia una finca, de este modo Cezanne obtiene independencia financiera.

Muere de neumonía en 1906, es sepultado en Aix-en-provence.

Los bodegones son lo más conocido de Cézanne. Por eso, la observación será primordial en este tipo de actividades. Los docentes o los niños podrán armar los bodegones que luego serán dibujados por los niños. Podrán estar ubicados de manera de todos vean lo mismo, o para obtener producciones con variaciones, colocar el bodegón en el medio para que cada uno dibuje a partir de su perspectiva.

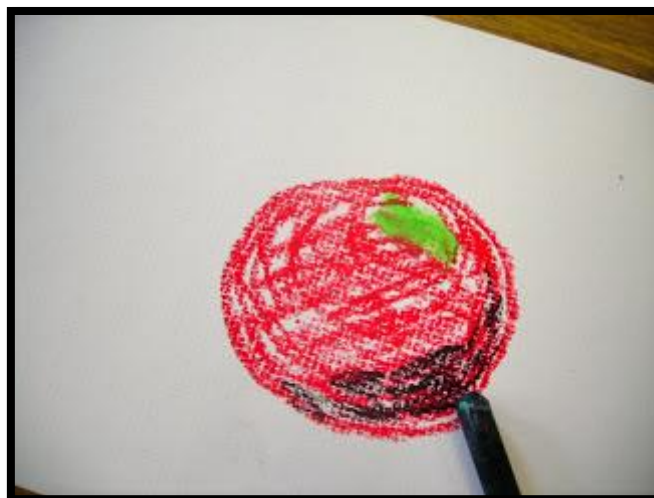
Hay infinidad de técnicas para realizar producciones siguiendo un modelo expuesto, pero en esta clase mostraremos dos.

El primero es utilizando papeles trozados, con los dedos, o cortados con tijera para los más grandes. Luego de observar el modelo podrán reproducirlo en sus soportes. Los

modelos podrán ser simples al comienzo, y luego cada vez más complejos, dependiendo del grado de práctica que tengan los chicos.

Otra técnica que está muy buena y que imita bastante bien los materiales que usan los pintores, es la de los pasteles al óleo, aceite de bebé y acuarela. Luego de armar el bodegón, observarlo bien y saber qué colores querrán utilizar, los niños comenzarán a dibujar con pasteles al óleo (son como crayones, pero más pastosos).

Una vez que esté realizado el dibujo, pasaremos un hisopo con la punta mojada con aceite de bebé sobre el dibujo. Este comenzará a esfumarse

Finalmente, una vez que cada uno tenga su resultado deseado, realizaremos el fondo, pintándolo con acuarelas. Trataremos de no pintar sobre los dibujos ya hechos, aunque si lo hacemos, la acuarela no se adherirá debido a la naturaleza oleosa de los pasteles, sumado al aceite de bebé.

Leonardo Da Vinci

Leonardo da Vinci nació el 15 de abril de 1452. Fue hijo de un notario y una campesina que nunca se casaron. Hasta los cinco años vivió en casa de su madre, pero después

empezó a vivir con su padre y su madrastra y de vez en cuando con sus abuelos. Llegó a tener doce hermanastros y hermanastras que fueron mucho más jóvenes que él.

El año 1466 empieza a practicar diversas actividades en el taller de un escultor llamado Andrea del Verrocchio. Allí empieza a pintar, a esculpir y a diseñar.

Leonardo da Vinci se convirtió en pintor, escultor, ingeniero, inventor, músico, escritor y arquitecto, y se le consideraba un gran genio. Siempre tuvo mucho interés en los estudios anatómicos del cuerpo humano y podía dibujar los órganos humanos con mucho detalle.

Fue aceptado en el gremio de pintores de Florencia en 1472 y abrió su propio taller de pintura y escultura, así que su fama comenzó a crecer y le encargaban muchos trabajos diferentes y muy importantes.

Durante toda su vida estuvo al servicio de varios duques que le encargaban esculturas y pinturas de sus familias para enseñarlas en sus salones y sus jardines, pero lo que de verdad le interesaba era inventar nuevos vehículos, armas y objetos.

Aunque siempre estuvo creando y construyendo nuevas obras, las luchas que hubo mientras vivía, tanto las luchas y rebeliones que hubo después de su muerte, fueron las culpables de que muchas de las cosas que creó fueran destruidas, quemadas o perdidas, incluyendo sus restos que los tiraron en un lugar desconocido después de una guerra.

Murió el 2 de mayo de 1519 en Francia.

Una de las técnicas que podemos conocer con Da Vinci, es pintar un fresco. Muchas de sus obras las pintó de esta manera, sobre yeso fresco. La sensación y el resultado es totalmente distinto a pintar sobre hojas o lienzo. Para eso, necesitaremos yeso (el que se prepara con agua). Una vez que lo preparamos (podemos leer las instrucciones y hacerlo con los chicos) lo dejamos secar un poco, algo como para que esté fresco pero no tan líquido.

Como en esta técnica es importante trabajar rápido, quizás lo más conveniente es que primero los chicos puedan bocetar lo que quieren pintar luego en el yeso.

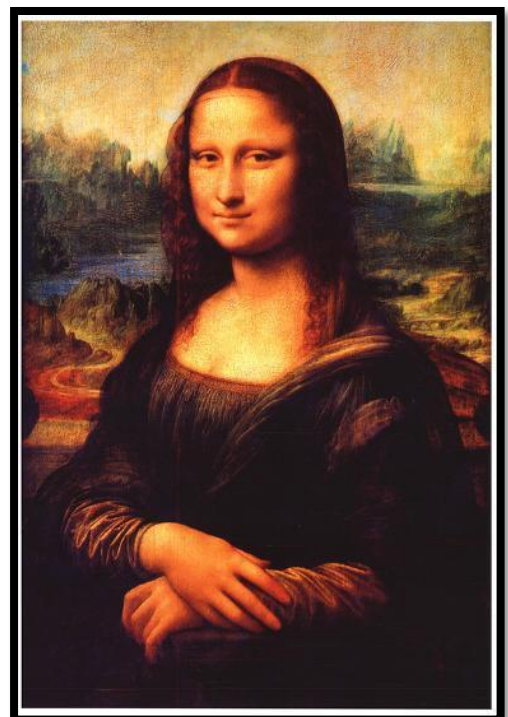

La sensación les encantará, ya que las pinceladas también moverán el yeso que se encuentra fresco, y la textura quedará más tridimensional por decirlo así.

Leonardo da Vinci tenía mucha curiosidad por saber cómo funcionaban las cosas. Él desarmaba las cosas y dibujaba las diversas piezas. Algunos de sus dibujos fueron muy detallados. Incluso sus dibujos de anatomía humana fueron tan detallados que se usaron en libros de medicina.

Esta tarea de observación es interesante si encontramos algo para desarmar o alguna fruta o verdura para cortar, y dibujar lo que se ve con el mayor detalle posible.

Pintar un retrato es otra manera de acercarnos a este artista. Leonardo da Vinci es probablemente más conocido por su pintura de Mona Lisa. Si bien es un retrato famoso, se hizo aún más famoso por el hecho de que da Vinci no era conocido por la pintura de retratos: solo hizo un puñado de retratos pintados en su vida.

Podemos dibujar retratos de nuestros compañeros, de nosotros mismos. Los retratos nos dan múltiples posibilidades en cuanto a forma de hacerlos y materiales a utilizar.

Luego podemos observarlos: ¿Cuál es el estado de ánimo del retrato? ¿Feliz? ¿Triste? ¿Cómo se siente ella / él? ¿En qué están pensando? ¿Qué notas sobre el fondo de la pintura?

En lo que respecta a los materiales, los artistas del Renacimiento no podían acceder fácilmente a comprar pintura, si no que tenían que hacerlo ellos mismos. Molían y mezclaban sus propios pigmentos e ingredientes para que los colores fueran los necesarios. Es una buena oportunidad para buscar y probar distintas recetas de pintura casera.

Debajo dejamos una:

Receta de pintura casera:

- 3 cucharadas de azúcar
- ½ cucharada de sal
- ½ taza de almidón de maíz
- ½ taza de agua

Combinar todos los ingredientes en una olla pequeña y calentar hasta que la mezcla esté consistente. Enfriar y colocar en recipientes. Agregar colorantes vegetales y revolver.

