

REFERENCIA: Ramos, N. & Murillo, V. (2019). La cinematografía artística como recurso didáctico para la expresión visual y plástica: una experiencia docente con el alumnado del grado de maestro en educación infantil. *ENSAYOS, Revista de la Facultad de Educación de Albacete*, 34(1). Enlace web: <http://www.revista.uclm.es/index.php/ensayos> - Consultada en fecha (dd-mm-aaaa)

LA CINEMATOGRAFÍA ARTÍSTICA COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA LA EXPRESIÓN VISUAL Y PLÁSTICA: UNA EXPERIENCIA DOCENTE CON EL ALUMNADO DEL GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL

**THE ARTISTIC CINEMATOGRAPHY AS A DIDACTIC RESOURCE FOR VISUAL
AND PLASTIC EXPRESSION: A TEACHING EXPERIENCE WITH THE STUDENT
OF THE MASTER'S DEGREE IN CHILD EDUCATION**

Nora Ramos Vallecillo

noramos@unizar.es

Víctor Murillo Ligorred

vml@unizar.es

Departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal.
Universidad de Zaragoza (España)

Recibido: 24/04/2018

Aceptado: 02/09/2019

Resumen:

El presente artículo trae al frente un proyecto de innovación docente donde la cinematografía artística se sitúa como eje vertebrador para el desarrollo de una práctica artística, así como en su aplicación didáctica posterior para las aulas de Educación Infantil. A través del texto se estudia cómo el cine educativo puede ser un gran recurso en la educación artística y cómo a partir de él, puede desarrollarse un discurso sobre lo artístico de forma crítica y responsable. El objetivo principal de la investigación ha sido el abordaje de la experiencia artística directa del alumnado con el cine, a partir de hitos de la historia del arte, para comprender e interpretar sus obras, con el estudio de dos casos. Gracias al aprendizaje cooperativo se ha logrado una formación vivencial del alumnado, favoreciendo un aprendizaje significativo.

Palabras clave: cinematografía artística, didáctica, plástica, audiovisual, alfabetización visual.

Abstract:

This article brings to the fore a project of teaching innovation where artistic cinematography is situated as the backbone for the development of an artistic practice, as well as in its subsequent didactic application for children's classrooms. Through the text we study how cinema can be a great resource in artistic education and how from it a discourse on art can be developed in a critical and responsible manner. The main objective of the investigation has been the approach of the direct artistic experience of the students with the cinema, from landmarks of the history

of art to understand and interpret their works, with the study of two cases. Thanks to cooperative learning, an experiential training of the students has been achieved, favoring a significant learning.

Keywords: artistic cinematography, didactic, plastic education, audiovisual, visual literacy.

1. Introducción

La filmografía artística supone una fuente de conocimiento en la idea de una comprensión de las etapas, las corrientes y las vidas de los artistas representados. Tanto en los documentales en los que aparecen los propios artistas, como en las obras ficcionadas, el espectador se involucra en cómo percibe la realidad el propio artista, así como también es testigo del desarrollo de sus procesos de investigación artística y en el ambiente en el que realiza sus creaciones. Muchos artistas actuales se ponen delante de las cámaras para mostrar el proceso de sus obras o la circunstancia en las que las conciben. Igualmente, la industria fílmica se ha encargado de representar la vida de aquellos artistas más mediáticos. Esta circunstancia ha permitido que un público general comprendiese cómo se había realizado la *Capilla Sixtina* por Miguel Ángel en la película de *El Tormento y el éxtasis*, sin la necesidad de haber leído un libro de historia del arte renacentista. Esa misma experiencia y circunstancia es la que hemos querido incorporar a uno de los proyectos del tercer curso de la asignatura de Visual y Plástica del Grado de Maestro en Educación infantil, de la Facultad de Educación en la Universidad de Zaragoza. Como complemento a la propia programación teórica de la asignatura se ha desarrollado un proyecto de innovación mediante la utilización de la filmografía artística en tanto que recurso didáctico de aplicación en un aula, en este caso de infantil. Esta estrategia permite a nuestro alumnado la experimentación de los procesos de aprendizaje en torno a las imágenes, en su vertiente audiovisual, y el aprovechamiento de ese mismo impulso en su futura práctica docente.

La filmografía artística promueve el espíritu crítico de los individuos, trae al frente los procesos, los cuestionamientos, los discursos artísticos y la interpretación de la mano de sus propios creadores. El paso del tiempo, la originalidad de la obra de arte, la vertiente social del mismo, así como otro tipo de cuestiones se dan lugar a través de las películas artísticas, desde la reflexión que se establece a partir de ellas. Tal circunstancia, sirve para que el alumnado de magisterio pueda comprender la dimensión de las obras de arte para con la sociedad en la que se inscriben, y de la importancia de su desarrollo práctico en las aulas, desde las primeras etapas de la educación.

La finalidad de la educación de este tipo de estudiantes no se centra en hacer de ellos artistas contemporáneos, sino de transmitir una vivencia en lo artístico, en la interpretación de la realidad en términos visuales, y de alentar el espíritu crítico, cualidad imprescindible para el tiempo que nos toca vivir, y que pronto deberán enseñar ellos. De este modo, las películas seleccionadas se corresponden con distintos momentos del arte plástico y del cine del s. XX. Movimientos como el constructivismo, el surrealismo, el cubismo, el expresionismo abstracto, el pop art, el hiperrealismo, el arte feminista, el informalismo, o la postmodernidad en un sentido amplio, se abordan desde el visionado y comprensión de las películas seleccionadas. La intimidad con el documento audiovisual y la familiaridad de la sociedad en la que nos desenvolvemos con este medio, permiten una comprensión de los conceptos y las problemáticas tratadas por las películas. La educación artística, y más concretamente, la alfabetización visual, debe abarcar no sólo imágenes estáticas, sino también imágenes dinámicas, que favorezcan los procesos de cognición de los individuos y el desarrollo de un pensamiento creativo pero, a la vez, crítico. No solo se trata de vivir en el mundo de la imagen, sino vivir en lo que suponen las imágenes, puesto que estas salen a nuestro encuentro como

señala Moxey (2008). Para ello, estrategias como estas, que relacionan lo visual, lo audiovisual y lo procesual a través de la creación artística, se centran en el discurso de lo artístico y su conceptualización como recurso didáctico.

Desde este punto de vista, las películas de temática artística completan la parte conceptual y teórica de la asignatura, aportando un punto de vista que se sitúa a medio camino entre la explicación teórica del profesorado, y la aplicación en su vertiente práctica de los mismos. Resulta una buena herramienta para abordar la creación, la reflexión y la educación artística a cualquier nivel, especialmente, en el infantil.

2. Fundamentación teórica

En la actualidad no sólo nos encontramos con cambios a nivel pedagógico y social, sino también nos hallamos en la era de la imagen y, como consecuencia, las últimas tendencias artísticas están abiertas a todo tipo de materiales, conceptos e ideas. Debemos tener presente los cambios que se están produciendo, a un ritmo vertiginoso, en la forma en que la sociedad consume y crea contenidos visuales. Es necesario conocer el poder de las imágenes y su importancia en un mundo de mediación cruzada, técnicas de análisis y problemas éticos, y cómo desbloquear el potencial de los datos visuales para la investigación (Rose, 2016).

La formación en el área de Educación Plástica, Visual y Audiovisual debe ser coherente con la diversidad artística actual y, por ello, debe buscar métodos que favorezcan la adquisición de nuevos modos de pensamiento. Estos cambios hacen que sea necesaria la revisión de algunos planteamientos metodológicos frente a la obligación de dar respuestas.

Como consecuencia de estos cambios, las tendencias actuales en Educación Artística incorporan de manera decisiva el manejo de la imagen. El profesorado de educación artística está utilizando las imágenes de diversas formas con el objetivo de impulsar la investigación e innovación sobre nuevos usos de la imagen en el ámbito educativo (Khan, 2011).

En la actualidad autores como Rolling (2011) piensan que la educación artística no comprende el gran potencial que tiene dentro del ámbito de la educación que, a menudo, se establecen límites y los profesionales deben repensar completamente la práctica de la educación artística sin límites taxonómicos. El desarrollo audiovisual de la sociedad actual no debe resultar ajeno al sistema educativo puesto que el modo de comunicación y divulgación mayoritario entre el alumnado son las imágenes.

No debemos olvidar que todas las posibilidades que ofrece el uso del cine en las aulas (largometrajes, cortos, extractos) son igualmente válidas si vienen acompañadas de una adecuada programación didáctica (Ambrós y Breu, 2007).

Con el objetivo de aproximar el problema de estudio a la manera de abordar las prácticas artísticas en relación con el cine y la educación artística, es importante tener presente algunas teorías referentes al desarrollo del concepto de relación pedagógica aplicada a contextos escolares en el ámbito formal con el arte y el cine (Huerta y Domínguez, 2018). Aunque las relaciones entre cine y escuela han sido abordadas desde diferentes perspectivas, nos vamos a centrar en la utilización del cine como instrumento pedagógico en el aula.

La presencia más tradicional del medio audiovisual en las aulas ha sido la creación de productos audiovisuales, de forma individual o participativa (Huerta, 2018). Debemos tener presente el uso creciente de las pantallas por parte de los jóvenes en el ámbito tanto formal como informal (AulaPlaneta, 2015). Este hecho plantea nuevos retos y la necesidad de incorporar nuevos formatos como herramienta de aprendizaje.

Por otro lado, el cine es una herramienta artística que los educadores pueden utilizar para el aprendizaje de la lectura y comprensión de las imágenes (Serra, 2011). Se puede emplear como medio para el fomento de la reflexión crítica del alumnado (Arcoba, 2018). Frente al avance irremediable del cine como industria de masas, el sistema educativo propuso la educación crítica del espectador como operación privilegiada de encuentro frente a un lenguaje diferente. El cine puede considerarse como una forma artística legítima y privilegiada en el que los docentes pueden confiar para organizar el aprendizaje de la lectura de imágenes.

Debemos destacar una utilización del cine como recurso facilitador del aprendizaje y de la retención de conocimientos. Nuestro proyecto se ubica en esta última utilización ya que el uso del cine ha sido un mediador imprescindible para el proceso de creación artística.

Consideramos que la metodología basada en el uso de la filmografía para la adquisición del conocimiento del alumnado tiene un gran potencial para facilitar el desarrollo de nuevos modelos artísticos o hipótesis de trabajo, y además es extrapolable a otros campos de conocimiento, tal como exponen Pac y García (2013) en el ámbito de la economía.

3. Objetivos

Los principales objetivos de este proyecto de innovación docentes en la asignatura de Visual y Plástica han sido:

- Complementar el Plan de Estudios oficial, incorporando los conocimientos necesarios de historia de las artes que requiere un graduado universitario que ha de dedicarse a la enseñanza.
- Alcanzar un nivel cultural e intelectual en torno a la creación artística, adecuado a las futuras necesidades docentes del alumnado.
- Incentivar el interés en la asignatura, así como reforzar y potenciar la creatividad del alumnado.
- Promover la aplicación de los contenidos teóricos aprendidos y la ampliación de los mismos en la asignatura de Visual y plástica.
- Fomentar el gusto, la contemplación y la sensibilidad, a través del desarrollo de un espíritu crítico en el alumnado.
- Establecer el cine como un recurso didáctico complementario a la enseñanza artística del aula que explore un mayor acercamiento a la creación.
- Propiciar el ejercicio de la reflexión crítica del hecho artístico, de forma rigurosa y actualizada, donde se explore una búsqueda de aplicación de estos conceptos a la educación artística infantil con estrategias concretas.

4. Material y métodos

4.1. Participantes:

Esta actividad de innovación se ha desarrollado en 3º del Grado en Educación Infantil dentro del área de Expresión Visual y Plástica. La muestra está dada por los dos grupos de Magisterio en Educación Infantil de la Facultad de Educación.

El número de alumnas y alumnos en este proyecto fue de 82. De ellos, 79 fueron mujeres y 3 hombres. Su edad media se sitúa en 22,6 años (+-1,8).

4.2. Materiales:

En cuanto a los materiales utilizados para el desarrollo del trabajo debemos distinguir dos niveles. El primero de ellos se centra en los recursos audiovisuales utilizados en la visualización de las películas seleccionadas. Como condición previa es imprescindible que el visionado de la película se encuentre integrado en el currículo del área correspondiente, con el fin de evitar improvisaciones que impidieran obtener el provecho máximo del material (Ruiz, 1994: 79). A partir de aquí, el alumnado, en un segundo momento, ha seleccionado los materiales, técnicas y soportes con los que deseaban realizar su propuesta.

Así, el material y recursos utilizados durante la primera parte del proceso en la visualización de las películas, ha sido:

- Fondos fílmicos propios del profesorado.
- Laboratorio Servicios Audiovisuales de la Universidad de Zaragoza.
- Fimoteca de Aragón.
- Alquiler de películas online.
- En ello, las películas que el profesorado ha pensado para que el alumnado escoja una opción y comience a trabajar han sido:
  - Eisenstein, S. (director). (1925). (cinematográfica). *El acorazado Potemkin*. Rusia.
  - Buñuel, L. (director). (1929). (cinematográfica). *Un perro andaluz*. Francia.
  - Minelli, V. (director). (1956). (cinematográfica). *El loco del pelo rojo*. Estados Unidos.
  - Clouzot, H.G. (director). (1956). (documental). *El misterio Picasso*. Francia.
  - Welles, O. (director). (1973). (cinematográfica). *F for fake*. Estados Unidos.
  - Erice, V. (director). (1992). (cinematográfica). *El sol del membrillo*. España.
  - Schnabel, J. (director). (1996). (cinematográfica). *Basquiat*. Estados Unidos.
  - Ed Harris (director). (2000). (cinematográfica). *Pollock, La vida de un creador*. Estados Unidos
  - Taymor, J. (directora). (2002). (cinematográfica). *Frida*. Estados Unidos.
  - Pita, H. (2014). (directora). (Documental). *La forja de Martín Chirino*. España. RTVE.

Para la segunda parte del proyecto de innovación, los materiales utilizados por el alumnado para el desarrollo de las distintas propuestas han sido:

Creaciones plásticas: papel continuo, cartón, papel celofán, pinturas acrílicas, tintas, pinceles, lápices, pegamento, tijeras, cutex y cámaras fotográficas digitales.

Creaciones audiovisuales: cámaras digitales de vídeo de mano, ordenadores, software de edición video digital y DVD.

4.3. Metodología:

A nivel metodológico debemos destacar que se ha buscado el desarrollo de estrategias para conseguir que el nivel de implicación del alumnado en su propio proceso de aprendizaje sea lo más participativo y reflexivo posible. Se han utilizado metodologías activas para promover la construcción de aprendizajes significativos y estimular el pensamiento crítico y la creatividad. Para ello, se han utilizado técnicas de trabajo cooperativo, poniendo especial énfasis en el trabajo en equipo, donde su eje fundamental reside en el aprendizaje del alumno; el profesor

tiene un rol de mediador, asesor y mentor y promueven habilidades de aprendizaje vinculadas a la vida cotidiana.

Estas estrategias han ayudado al estudiante a ser consciente del motivo por el cual se plantean ciertas actividades de aprendizaje dado que, previamente, se ha consensuado con ellos los objetivos a conseguir, los contenidos a desarrollar, así como los criterios que se utilizarán para su evaluación.

La necesidad en la reflexión del alumnado sobre los objetivos de aprendizaje nos lleva a recuperarlos en diferentes momentos de la secuencia de trabajo mediante actividades de estructuración y regulación del aprendizaje.

Otro aspecto clave para lograr una participación activa y directa del alumnado ha sido la organización del trabajo de manera cooperativa. Esta estrategia didáctica, basada en la interacción del alumnado, nos permite el fomento del aprendizaje entre iguales. Por medio de la organización de grupos de trabajo se ha logrado un trabajo conjunto, de forma coordinada entre sí, para resolver las tareas planteadas desde las materias implicadas y así poder profundizar en su propio aprendizaje.

También se ha procurado que los alumnos trabajen diversas destrezas de pensamiento: Emplear procedimientos reflexivos específicos y apropiados para un ejercicio de pensamiento determinado (Swartz, et al., 2013: 16). El alumnado, durante el desarrollo del proyecto, ha tenido que desplegar competencias para observar, analizar, reflexionar, sintetizar, inferir, hacer analogías y ser creativos en las propuestas plásticas y audiovisuales. Estas capacidades se enfocan en la adaptación a su entorno, la resolución de problemas y la toma de decisiones.

En lo que respecta a la metodología empleada, hemos tenido muy presente la importancia del fomento de la competencia de aprender a aprender, que pone de relieve la necesidad de capacitar al alumno para utilizar sus propias facultades, así como los recursos que pone a su disposición la comunidad para una constante actualización y ampliación de sus conocimientos (Rosales, 2013: 77). Autores como Barragán (2005) consideran que para un aprendizaje artístico crítico e integrador debería realizarse un aprendizaje estratégico: poner menos énfasis en los contenidos y más en estrategias de aprender a aprender.

Por parte del equipo docente se ha diseñado la actividad aportando el asesoramiento artístico y audiovisual necesario para su realización. Por ello, antes de su planteamiento en el aula se realizó una selección de la filmográfica para la correcta consecución de los objetivos planteados. Para su puesta en práctica se ha propuesto un bloque temático de 5 actividades donde se tratarán la historia de las artes plásticas y musicales desde finales del siglo XIX, centradas, más concretamente, en el inicio de las vanguardias y de todo el siglo XX.

En las sesiones propuestas, los estudiantes han llevado a cabo el siguiente patrón de trabajo:

- 1) Formación de grupos de trabajo cooperativo. A partir de la película escogida, a cada grupo se le asigna una temática sobre la que versa el film a visionar.
- 2) Presentación por parte de cada grupo de un resumen de la etapa artística sobre la que posteriormente tratará la película.
- 3) Visionado del film seleccionado y, tras este, objetivación de las cuestiones fundamentales que trae al frente la película en forma de reflexión madura que contempla: la etapa histórica, las corrientes artísticas y las principales características sociales que envuelven al movimiento. Preparación grupal de fichas de análisis para el estudio de dichas obras.
- 4) Realización de cada grupo de una propuesta didáctica en relación al movimiento artístico presentado.

5) Planificación, desarrollo y presentación de una obra plástica o audiovisual que tenga relación directa con algún aspecto de los abarcados en los puntos anteriores, así como con una aplicación didáctica en un aula de infantil.

4.4. Evaluación:

La evaluación se ha realizado con herramientas objetivas como son las matrices, cuyo diseño se ha realizado como parte esencial dentro de este mismo Proyecto, con la participación del alumnado, para valorar la consecución de objetivos propuestos mediante el desempeño de los estudiantes (Acaso López-Bosch, 2000: 56).

A lo largo de todo el proceso se ha realizado una evaluación formativa, con el fin de que el alumnado conociera cuáles son los aprendizajes que iba alcanzando. La evaluación formativa, como define Coll (1991), es una evaluación del proceso de aprendizaje con el fin de proporcionar la ayuda pedagógica más adecuada en cada momento y sus resultados suelen ser altamente satisfactorios. Este instrumento evaluativo ha permitido una reflexión crítica sobre la eficacia de cada uno de los elementos desarrollados en el proyecto (objetivos, contenidos, actividades de aprendizaje, metodologías aplicadas, naturaleza y validez de las técnicas de evaluación empleadas) para retroalimentar y reconducir del modo más apropiado el proceso de enseñanza-aprendizaje cuando ha sido necesario mejorarlo. Además, esta metodología nos ha permitido conocer a los docentes en qué medida se han alcanzado los objetivos previstos, más allá de los resultados y calificaciones finales. A continuación se presenta la rúbrica con la que se ha evaluado todo el proyecto, no solo el resultado final, sino todo el proceso desde su inicio.

CRITERIOS	4. Excelente	3. Satisfactorio	2. Puede mejorar	1. Inadecuado
Expresión del movimiento artístico o incidencia en la problemática de la película	Relaciona e integra la información de la película de forma adecuada y coherente.	La información sobre la relación con la película es coherente.	Se repite el contenido y la información de la película, no está del todo relacionada e integrada.	Se repite el contenido y la información de la película no tiene una interpretación coherente con la misma.
Comprensión del movimiento artístico. Clara influencia de los procedimientos artísticos observados en la película.	Identifica los conceptos clave del movimiento artístico y profundiza en su desarrollo.	Identifica los conceptos clave del movimiento artístico, pero alguno de los aspectos del contenido es insuficiente	Comprensión incompleta de los conceptos clave del movimiento artístico.	Comprensión muy incompleta y errónea de los conceptos del movimiento artístico.

<p>Creatividad en el desarrollo de la obra y originalidad de las propuestas.</p>	<p>Se ha seguido un proceso de trabajo creativo y las propuestas planteadas durante el proceso de trabajo han sido muy originales.</p>	<p>Se ha seguido un proceso de trabajo creativo y algunas propuestas planteadas durante el proceso de trabajo han sido originales.</p>	<p>Se ha seguido un proceso de trabajo creativo pero las propuestas planteadas durante el proceso de trabajo no han sido originales.</p>	<p>No se ha seguido un proceso de trabajo creativo y algunas propuestas planteadas durante el proceso de trabajo no han sido originales.</p>
<p>Proceso de investigación en el desarrollo de la obra</p>	<p>Bibliografía adecuada y actualizada. La investigación se refleja en la consecución del producto final.</p>	<p>Bibliografía utilizada es adecuada, aunque la información seleccionada no se refleja íntegramente la consecución del producto final.</p>	<p>Bibliografía utilizada es adecuada, aunque la información seleccionada no se refleja en la consecución del producto final.</p>	<p>Bibliografía inadecuada o sólo consulta páginas de internet. la información seleccionada no se refleja en la consecución del producto final.</p>
<p>Grado de involucración con el proyecto.</p>	<p>Está muy involucrado en el proyecto. Manifiesta responsabilidad en la adquisición del conocimiento.</p>	<p>Está involucrado en el proyecto. Manifiesta responsabilidad en la adquisición del conocimiento.</p>	<p>No está involucrado en el proyecto. No manifiesta responsabilidad en la adquisición del conocimiento.</p>	<p>No presenta interés por el proyecto.</p>
<p>Cohesión del grupo de trabajo y aprendizaje colaborativo</p>	<p>Demuestra capacidad para adaptar su trabajo al equipo y aprender entre iguales. Extrae conclusiones de la realización del trabajo en grupo y de los logros de</p>	<p>Aunque trabajan en equipo, el trabajo manifiesta poca cohesión entre sus partes. Las conclusiones de la realización del trabajo en grupo son irrelevantes. Reconocen las dificultades y</p>	<p>Manifiestan descontento por el trabajo en grupo, aunque intentan solucionar los problemas. No extraen conclusiones del trabajo ni sobre sus logros</p>	<p>Manifiestan descontento, el grupo no se integra y no lo intenta. No extraen conclusiones del trabajo ni sobre sus logros de aprendizaje. Poca madurez para valorar las</p>

	aprendizaje. Reconocen las dificultades y sabe solucionar problemas.	sabe solucionar problemas.	de aprendizaje. Reconocen las dificultades, pero no sabe solucionar problemas.	ventajas e inconvenientes de la realización del trabajo.
Aplicación didáctica de la obra creada al contexto de un aula de infantil	Gran herramienta con mucho potencial para su utilización en la explicación de los conceptos en el aula de infantil.	Herramienta útil para la utilización y explicación de conceptos en el aula de infantil.	Herramienta poco adecuada para la explicación de lo que pretende. Dudosa utilidad.	Herramienta inadecuada para la explicación de conceptos y estrategias en el aula. Carente o nula utilidad.
Valor estético del producto final	Gran poder visual del producto final, buenos procesos artísticos, buenos acabados estéticos.	Buenos acabados en los procesos, menos potente visualmente. Producto correcto pero sin gran valor estético.	Producto mejorable estéticamente. Carente de poder visual y de correcta ejecución.	Producto inacabado, deficiente, estropeado, o mal terminado con errores muy evidentes en su estética final.

Tabla 1 Evaluación del proceso y el resultado final del trabajo.

5. Dos ejemplos concretos de propuestas creativas. La vanguardia rusa a partir de *El acorazado Potemkin* y los procesos de creación artística a través de *El misterio Picasso*

A partir del visionado y reflexión del film de Serguéi Eisenstein, *El acorazado Potemkin*, el grupo de alumnas realizó un folioscopio de gran interés para el proyecto, con unos correctos procesos en la creación y un buen resultado final del producto estético. Su idea se centró en representar algunas de las escenas más conocidas de la película, como puede ser la caída del cochecito de bebé por las escaleras de Odesa, desde su propia representación, fotografiando con ráfagas todos los momentos en los que transcurre la acción. Tras la ampliación y montaje de las fotografías, ordenaron la secuencia y crearon el denominado *flipbook* con el que poder presentar a un hipotético alumnado de 3º de infantil, desde teorías de las imágenes en movimiento, el uso de la fotografía en su relación con la representación de espacios, la propia acción de los actores y, con ello, poder explicar los argumentos generales del Constructivismo ruso, así como conceptos generales de historia de comienzos de siglo XX.

Imagen 1. Material creado en forma de folioscopio, a partir de la película *El acorazado Potemkin*. Fotografía: Víctor Murillo Ligorred.

El grupo de trabajo ha buscado la mejor manera de cómo explicar todas esas cuestiones, apoyando sus argumentos siempre en la obra plástica creada. El folioscopio o *flipbook* contiene una serie de 200 imágenes que varían gradualmente, de la anterior a la siguiente, con el objetivo concreto de poderlas pasar rápidamente y que éstas parezcan en movimiento, fruto de la graduación, simulando el cambio en la escena. Este tipo de ilustraciones pueden ser utilizadas para fomentar en el alumnado la práctica del dibujo; un pequeño folioscopio pone en práctica la teoría de las imágenes en movimiento, la promoción de la praxis artística y el desarrollo del intelecto a través del pensamiento creativo.

Otro ejemplo destacable de gran aplicación como recurso didáctico del proyecto de innovación se presenta a través del film documental de Clouzot titulado *El misterio Picasso*. Con el visionado de esta película, los espectadores contemplan la técnica y el sistema de trabajo del genio malagueño. Trazo a trazo, pincelada a pincelada, Picasso compone procesualmente una obra plástica. Los lienzos traslúcidos, casi transparentes, y tintas especiales, permiten que el espectador siga en tiempo real la construcción de las imágenes sobre la pantalla.

Esta misma idea de Clouzot fue la que utilizaron el grupo de alumnas para poder presentar los procesos de la obra de arte, desde el soporte en blanco hasta una obra finalizada. A partir de su propia experiencia artística, mediante el mismo método que el cineasta francés, crearon varias obras con voz en off que da cuenta de los procesos, las implicaciones y los desarrollos de los rudimentos sobre el soporte. Su producto final, en forma de film documental, trae al frente el misterio de la creación artística, para proyectar al hipotético alumnado de 3º de infantil, mostrando el dibujo en la novedad de la pantalla y dentro de la historia que lo envuelve. Mediante la visualización de este documental, los niños y niñas pueden observar la procesualidad de la obra de arte, y con ello abordar cuestiones como el paso del tiempo, los procesos creativos, o la creación artística desde la vertiente pictórica. Una herramienta docente de gran utilidad en la educación artística infantil.

Imagen 2. Fotograma del video sobre la creación, a partir de la película El misterio Picasso.

Fotografía: Víctor Murillo Ligorred.

6. Resultados

El resultado de la actividad ha sido un proceso de trabajo compartido entre el docente y los estudiantes donde se obtuvieron unas conclusiones tras un proceso de investigación, cuyo resultado final es un producto cercano a los territorios de lo artístico. Si se hace extensivo este proyecto al resto de la asignatura, se puede conseguir que todo el alumnado pueda apreciar la utilidad de este tipo de estrategias para su aprendizaje primeramente y, en su aplicación docente, después. De esta manera, evaluando el proceso con técnicas objetivas se puede acercar a lo que es la parte programática del arte conceptual, donde la importancia de la obra se asienta en el concepto de la misma, frente al producto final alcanzado.

El rol del estudiante en este trabajo ha sido central, desarrollando un grado de autonomía en sus elecciones, contando con tiempos de trabajo sin supervisión. El papel del estudiante se encuadra en la responsabilidad por su aprendizaje así como en el significado de un conocimiento nuevo, en relación con los conceptos que se encuentran durante el proceso. Para hacerlo con eficacia, es claro que los estudiantes han estado motivados para aprender y han sido capaces de enfocar sus esfuerzos y la atención adecuadamente, controlar y evaluar su progreso, y buscar ayuda cuando ha sido necesario.

Por último, si nos centramos en las creaciones de los alumnos como parte fundamental del resultado del proyecto, éstos han realizado unas creaciones plásticas y audiovisuales de notable calidad. El trabajo en grupo ha sido muy fructífero y se ha dado un avance cualitativo en la alfabetización visual de los estudiantes mediante la ejecución del trabajo. Por todo ello, los resultados pueden calificarse de muy satisfactorios, toda vez que a la adquisición de conocimientos básicos de arte y el empleo de técnicas variadas en la ejecución de obras plásticas y audiovisuales, se suma una mayor apreciación del hecho cultural, tanto a nivel general y como desde un punto de vista didáctico.

7. Discusión

En el Plan de Estudios actual de Magisterio no se contempla el desarrollo sistemático de la Historia de las Artes Plásticas, de manera que los estudiantes, a pesar de las expectativas de previsión en la adquisición de competencias culturales, necesitan complementar los contenidos oficiales de las asignaturas mediante otras acciones, como este Proyecto de Innovación. Ante este panorama de mejora de las competencias artísticas e histórico-artísticas de los futuros maestros y maestras, este proyecto pretende facilitar las vivencias artísticas (plásticas, visuales y audiovisuales) mediante una selección filmográfica que ayudará a conocer y comprender autores y conceptos fundamentales de la historia del arte, así como a la búsqueda y creación de recursos didácticos para poderlo llevar a un aula de infantil. La significatividad del aprendizaje está también directamente vinculada con su funcionalidad y descubrimiento, forma parte de la regulación de la enseñanza, así como pretende que la persona establezca metas de estudio y visualice la funcionalidad de la asignatura para su futuro desempeño laboral, ayudándole a distinguir qué temas son de interés (Bogantes y Palma, 2016: 66).

En este sentido, es imprescindible poner el acento de la formación en mecanismos de auto-aprendizaje que garanticen a nuestros estudiantes el hecho de prolongar su aprendizaje durante toda la vida. La formación de individuos que dominen la capacidad de aprender a aprender, exige una práctica docente que desarrolle a cada estudiante como una persona crítica, reflexiva, autónoma y emprendedora. Para ello, se requiere el desarrollo y potenciación de sus cualidades, aptitudes y capacidades naturales, para formar individuos con una autoestima y un autoconcepto ajustados a sus características personales; todo ello, con el fin de que sepan proponerse metas alcanzables. Es de vital importancia, asimismo, que la práctica docente desarrolle en el alumnado aquellos procesos mentales y de pensamiento efectivo que le permitan desarrollar (Lowenfeld, 1980: 48), a lo largo de su formación universitaria, un aprendizaje autónomo, garantizando un desarrollo progresivo y creciente como persona, como ciudadano y como futuro maestro de educación infantil. Por todo ello, en este proyecto hemos considerado necesario, planificar, programar, realizar actividades multidisciplinares y crear espacios para la adquisición de habilidades metacognitivas y de motivación necesarias en el alumnado para un aprendizaje reflexivo.

Ello conducirá a la realización por parte del alumnado de un comentario reflexivo y autónomo que fomente un pensamiento crítico en torno a lo artístico, ayudando a su vez a solventar las carencias conceptuales detectadas en el alumnado del grado de Magisterio en Educación Infantil, desembocando en la producción de unas creaciones plásticas y/o audiovisuales realizadas en grupos de trabajo, un proceder similar al de la investigación artística (Sherman, 2007: 34), que revierte principalmente en su utilización para una aplicación didáctica.

Con estas estrategias de trabajo, se busca homogeneizar la desigualdad en cuanto a conocimientos artísticos e histórico-artísticos de los alumnos de 3º del Grado de Maestro en educación infantil. A través de este visionado y de la comprensión de estas etapas desde sus protagonistas, el alumnado podrá confeccionar de manera clara un mapa de una parte clave de la historia del arte y sus recursos plástico-didácticos. Siempre, con el objetivo de fomentar la propia creación artística, el gusto y el desarrollo del intelecto a través del interés por la asignatura. En este sentido, estas creaciones artísticas ahondan en la comprensión e interpretación de los significados de los acontecimientos humanos (Duncan, 1928; García Márquez, 1967), una lectura del arte que se centra en la vivencia y la interpretación desde la experimentación. Una visión de lo artístico que es necesaria para quienes deben mostrarlo en sus aulas.

De este modo, el proyecto señalado se encuadra en la estimulación de la creación, a partir de la narratividad de las películas que permiten, a su vez, un acercamiento a diferentes conceptos teóricos desconocidos por la gran mayoría del alumnado. Conceptos como modernidad,

postmodernidad, corrientes artísticas y disciplinas, primeras vanguardias, segundas vanguardias... Estimulando el desarrollo de un pensamiento crítico sobre lo artístico que les permita encarar con responsabilidad la educación artística de su futuro alumnado. La necesidad de una inclusión de la cultura visual es consecuencia inmediata del hiperdesarrollo visual, puesto que, de no hacerse, como señala Acaso, el resultado que se obtiene es la proliferación de ciudadanos *ciegos videntes* (Acaso López-Bosch, 2014: 166). A través de esta lectura del arte, desde el cine y sus fuentes, el alumnado desarrollará, de manera más profunda, unas competencias en torno a lo artístico y lo estético que revertirá de forma positiva en su propia experiencia y que podrán aprovechar, convenientemente, para su futura práctica docente. No debemos olvidar su función de estímulo con el alumnado en la búsqueda del autodescubrimiento y, sobre todo, la expresión. El docente debe motivar a los alumnos para crear en ellos el gusto por el desarrollo y la resolución de problemas (Rollano, 2005: 27).

Igualmente, los contenidos principales a desarrollar en este trabajo son la enseñanza artística a través del cine y sus autores clave, así como la comprensión de los conceptos teóricos y abstractos mediante el uso del audiovisual para implicar en el proceso creativo al alumnado, tanto en el caso adulto que nos ocupa, como en el caso de alumnado infantil que les ocupará a ellos.

Si bien es cierto esto, no es menos cierto que el grueso del alumnado universitario responde a una franja de edad caracterizada por una omnipresencia del audiovisual en su día a día, es innegable que la introducción de unas pautas y una adecuada selección filmográfica ayudará a dar verdadero sentido y enriquecimiento a su formación intelectual y académica, presentando una compilación de filmografía artística, como un recurso en su propia educación artística, así como también como una estrategia concreta en la comprensión del hecho artístico y su propia aplicación didáctica en las etapas infantiles. Por todo ello, consideramos que a través de la educación artística, nuestro alumnado puede desarrollar, además de capacidades directamente relacionadas con las áreas implicadas, otras como la expresividad, la imaginación, la sensibilidad y la creatividad. Así también, competencias centradas en la capacidad para solucionar problemas, el trabajo en equipo y la aceptación en la diversidad: de gran utilidad, tanto para el desarrollo académico, como para la vida personal de los futuros maestros de educación infantil.

Con este proyecto, los estudiantes llevan a cabo actividades teórico-prácticas que fomentan el desarrollo de la competencia cultural y artística (Acaso López-Bosch, 2000: 42), la cual trasciende el campo de las artes, y permite el desarrollo de una visión crítica (Acaso López-Bosch, 2014: 150) del pensamiento creativo y la búsqueda de innovaciones, fomentar espacios de inclusión y respeto a la diversidad y, al ser transversal, facilita el diseño y realización de actividades en las que confluyen los conocimientos de diversas áreas.

8. Conclusiones

En nuestro caso, la evaluación del efecto del visionado de las películas en la mejora de los conocimientos del ámbito artístico, tanto por parte de los alumnos como de los profesores, ha resultado muy positiva. La intervención educativa en la que se combina la realización de una obra artística a partir del visionado de una obra cinematográfica ha mejorado el proceso de aprendizaje del alumnado y desarrollo de competencias.

El alumnado implicado ha ampliado los conocimientos referidos a la historia del arte, imprescindible para su futura función como docentes. Por medio de la realización del proyecto se han ampliado de forma sustancial los contenidos teóricos específicos de la asignatura. Este modelo metodológico ha fomentado un empoderamiento de los estudiantes de Educación Infantil frente a las obras de arte. El alumnado ha establecido un mayor acercamiento al proceso creativo generado por la utilización del cine como elemento mediador. Se han creado nuevas

relaciones pedagógicas entre el arte, el cine y escuela, pudiéndose considerar una nueva modalidad de aprendizaje.

Por medio del aprendizaje cooperativo de los estudiantes del Grado de Maestro en Educación Infantil se ha logrado motivar al alumnado hacia la educación artística y ha mejorado su implicación en el proceso educativo dentro del área de la Educación Artística.

Este aprendizaje conjunto ha partido del concepto de relación pedagógica de todo lo relacionado con lo artístico en las grabaciones seleccionadas. Con estas actividades y propuesta de estrategias concretas, hemos conseguido promover una reflexión en términos icónicos en el alumnado, mediante el análisis de los aspectos nucleares o significativos de las disciplinas de lo visual, lo plástico y lo audiovisual, a través de la presentación de situaciones similares a las que se podrían enfrentar en su vida profesional como futuras maestras y maestros. Se ha perseguido que el alumnado comprenda en profundidad una situación en su contexto natural y complejo. Es decir, buscamos su vinculación con las situaciones relacionados con su futura tarea como docentes.

Finalmente, este proyecto ha buscado mejorar la motivación de los estudiantes, tanto hacia la educación artística de los individuos vinculada a la práctica docente, como al conocimiento de la historia del arte y la necesidad de su educación desde sus primeras etapas. También ofrece la posibilidad de una promoción de la vivencia de la obra de arte y en el hecho artístico, que ejerciten una forma de aprendizaje colaborativo, donde el énfasis está puesto en el proceso más que en el resultado (útil para el futuro ámbito profesional de los estudiantes).

Referencias bibliográficas:

- Aulaplaneta. (2015). *El uso del audiovisual en las aulas*. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona.
- Acaso López-Bosch, M. (2000). "Simbolización, expresión y creatividad: tres propuestas sobre la necesidad de desarrollar la expresión plástica infantil", *Arte, individuo y sociedad*, pp. 41-57.
- Acaso López-Bosch, M. (2014). *La educación artística no son manualidades. Nuevas prácticas en la enseñanza de las artes y la cultura visual*. Madrid: Catarata.
- Ambrós, A. y Breu, R. (2007). *Cine y educación. El cine en el aula de primaria y secundaria*. Barcelona: Grao.
- Arcoba, M.D. (2018) El cine como herramienta pedagógica para fomentar la reflexión crítica en el aula. *EARI - Educación Artística Revista de Investigación* 9, pp. 248-252.
- Barragán, J. (2005). "Educación artística, perspectivas críticas y práctica educativa". En Marín-Viadel, R., (Coord). *Investigación en educación artística*. Granada: Universidad de Granada.
- Bogantes, J., Palma, K. (2016). "La regulación continua de la enseñanza y del aprendizaje desde el evaluar para aprender. Una experiencia de la cátedra didáctica del lenguaje", *Innovaciones Educativas*. Vol. 24, pp. 60-72.
- Coll, C. (1991). *Psicología y currículum*. Barcelona: Paidós.
- Duncan, I. (1928). *The art of the dance*. Nueva York: Theatre Arts.
- García Márquez, G. (1967). *Cien años de soledad*. Buenos Aires: Sudamérica.
- Huerta, R. (2018) Teleduca, un referente en cine educativo como reivindicación colectiva del espacio social. La experiencia de Carme Mayugo, *EARI - Educación Artística Revista de Investigación* 9, pp.237-347.

- Huerta, R. y Domínguez, R. (2018) Educación artística para fomentar la investigación en cine y audiovisuales, *EARI - Educación Artística Revista de Investigación* 9, pp. 10-23.
- Khan, S. (2011). *Usemos el vídeo para reinventar la educación*. Obtenido de https://www.ted.com/talks/salman_khan_let_s_use_video_to_reinvent_education?language=es
- Moxey, K. (2008). *El tiempo de lo visual. La imagen en la Historia*. Estíbaliz. Sans soleil ediciones.
- Rolling, J. (2011). "Circumventing the Imposed Ceiling: Art Education as Resistance Narrative". *Qualitative Inquiry*, pp. 99-104.
- Rosales López, C. (2013). "Competencias específicas curriculares que ha de adquirir el estudiante del título de grado de maestro Profesorado", *Revista de Currículum y Formación de Profesorado*, vol. 17, (3), septiembre-diciembre. Granada: Universidad de Granada, pp. 73-90.
- Rose, G. (2016). *Visual Methodologies: An Introduction to Researching with Visual Materials*. London: Sage Publications.
- Lowenfeld, V. (1980). *Desarrollo de la capacidad creadora*. Buenos Aires: Kapelusz.
- Pac, D. y García, N. (2013). El cine como herramienta de aprendizaje en el aula. Claves de una experiencia docente multidisciplinar en el ámbito económico. *Revista Internacional de Organizaciones*, 10, 181–197.
- Rollano, D. (2005). *Educación plástica y artística en educación infantil. Una Metodología para el Desarrollo de la Creatividad*. Vigo: Ideaspropias Editorial.
- Ruiz, F. (1994). "Cine y enseñanza", *Revista Comunicar*, octubre. pp. 74-80.
- Serra, M.S. (2011). *Cine, escuela y discurso pedagógico: articulaciones, inclusiones y objeciones en el siglo XX en Argentina*. Buenos Aires: Teseo.
- Sherman, C. (2007). *A play of selves*. Ostfildern: Gerd Hatje.
- Swartz, R., Costa, A., Beyer, B., Reagan, R., Kallick, B. (2013). En *El aprendizaje basado en el pensamiento. Cómo desarrollar en los alumnos destrezas del siglo XXI*. Madrid: SM.