

Propuesta Museari Secundaria

Título

La pintura como un tránsito.

Autoría

Alba Oliver Martínez.

Temática

La propuesta parte de entender la pintura como un proceso, un tránsito, un espacio que transforma..., siendo una de las principales características de la obra de Carol Otero. El resultado final deja de tener relevancia, ya que, la atención se focaliza en la experiencia y en la vivencia de la creación de la obra. La pintura se desarrolla como un proceso continuo de transformación, en el que probar, equivocarse y cambiar forman parte esencial del camino. A su vez, se aborda la técnica y la metodología de la artista de una manera práctica.

Duración

2 horas

Imagen

Fig.1. *Un día (tras otro) cualquiera 1*. Mixta sobre funda nórdica y sobre papel. 250x375cm. (2024)

Descripción

Con el fin de conocer la obra de Carol Otero, la propuesta consiste en una experiencia pictórica experimental en la que el alumnado entiende la pintura como un proceso abierto, de tránsito y transformación. A través de la práctica, se explora el uso del gesto, la mancha y las capas sin partir de una imagen preconcebida, permitiendo que la obra evolucione a lo largo del tiempo.

La actividad pone el foco en el proceso creativo, la toma de decisiones y la reflexión personal, favoreciendo la comprensión de la pintura como un espacio de experiencia y cambio, más allá del resultado final.

Asimismo, se facilita un espacio seguro de reflexión acerca de la temática, junto a la exposición de la artista Carol Otero, siendo una clara referente en este ámbito. Tras la vivencia personal del proceso, el alumnado se encuentra más vinculado con la artista, favoreciendo el aprendizaje significativo.

Metodología

La propuesta tiene diversas fases metodológicas, destacando la tertulia/reflexión grupal, tanto al inicio como al final de la actividad, donde el alumnado comparte sus opiniones y escuchan diversas perspectivas de una manera respetuosa.

Junto a ello, se realiza un taller participativo, en el cual a partir de ciertas indicaciones o guías la clase experimenta y crea obras, centrándose en el proceso.

Así mismo, el/la docente realiza una clase magistral, explicando y compartiendo la obra de Carol Otero.

Taller

Una de las principales características es el carácter vivencial del taller, destacando la intervención del alumnado para crear una obra pictórica personal. Así como, para utilizar una gran variedad de materiales artísticos y experimentar con diversas técnicas y recursos. Se trata de una práctica donde el error y el cambio forman parte del aprendizaje.

Por otra parte, destaca la reflexión integrada en la actividad. Es decir, la reflexión forma parte de la propuesta, trabajando la autoobservación, la conciencia del proceso y poniendo palabras a la experiencia.

A su vez, se menciona el compañerismo que surge en el aula tras observar e intervenir en las obras de manera grupal. De esta manera, observan diferentes perspectivas y enfoques, enriqueciendo el bagaje artístico del alumnado.

Finalmente, resulta especialmente significativo que los estudiantes conozcan a una artista relevante en el arte abstracto a través de la experimentación con su proceso de creación.

Cronograma

Sección	Trabajo	Expectativas
1 INICIO (15 min)	<p>El docente comienza con una pregunta en voz alta:</p> <p><i>¿Algo se puede transformar sin que lo planifiquemos?</i></p> <p><i>¿Es posible que la pintura decida cosas por sí misma?</i></p> <p><i>¿Y si la pintura no fuera una imagen, sino un lugar?</i></p>	<p>A partir de esta curiosa serie de preguntas, la principal idea es motivar y activar al alumnado, reflexionando brevemente de manera grupal acerca de la pintura como un proceso y conectando con sus conocimientos previos.</p>
2 DESARROLLO PRÁCTICO (1h/1h,15 min)	<p>Tras reflexionar a partir de los conocimientos previos del alumnado, se propone una práctica pictórica.</p> <p>A partir de un papel de gran formato, el grupo clase debe de realizar una obra. La principal premisa es plasmar algo no reconocible, siendo las emociones o las sensaciones corporales un posible punto de partida.</p> <p>Para facilitar el proceso, se elaboran 4 fases, las cuales van acompañadas de música.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1º fase: realizar varias manchas amplias sin pensar, entendiendo que el papel es un “territorio nuevo”. • 2º fase: aplicar capas a las manchas iniciales, texturas, colores, ... transformando poco a 	<p>La principal intención con esta práctica es que, desde su propia experiencia, comprendan la importancia del proceso en una obra pictórica, aceptando el error y el cambio.</p> <p>A su vez, se enmarcan en la metodología pictórica de la artista Carol Otero. Un ejemplo sería la utilización de música inspiradora. Dicho uso dependería del curso o etapa en la que se elabore esta actividad, ya la música podría ser de manera grupal o individual, con el uso de auriculares.</p> <p>Junto a ello, cabe destacar la importancia de dejar reposar la obra propia con la intención de retomarla desde otras perspectivas.</p>

	<p>poco la obra.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3º fase: dejar en reposo la obra propia y observar o intervenir en las obras de los compañeros, a partir de una rotación de puestos. • 4º fase: reencontrarse con la obra y, si se considera necesario, realizar algunos cambios o añadir capas. 	
<p>3 REFLEXIÓN + CONOCER A CAROL OTERO (40 min)</p>	<p>Una vez finalizada la práctica, se realiza un breve recorrido por los resultados, donde cada autor/a puede comentar algún aspecto si es necesario.</p> <p>Una vez visto los resultados y tras vivir la experiencia, de manera grupal se reflexiona acerca de cómo es entendida la pintura como un proceso más allá de un resultado.</p> <p><i>¿La pintura te llevó a un sitio inesperado?</i></p> <p><i>¿El proceso cambió tu idea inicial?</i></p> <p>Finalmente, mostramos la obra de Carol Otero a la clase, realizando una breve contextualización de la artista. A su vez, nos centrándonos en sus creaciones y en su proceso pictórico, el cual está completamente ligado a la práctica del aula.</p>	<p>Las expectativas de la puesta en común y de la reflexión grupal, se basan en poder observar diversas soluciones, técnicas, composiciones, ... Así como compartir ideas acerca de la experiencia y de la importancia del proceso, contrastando opiniones respecto a la breve reflexión inicial.</p> <p>Tras conocer la obra de Carol Otero, se espera que el alumnado pueda observar diferentes referentes de manera significativa, tras experimentar su manera de trabajar. Además, se considera de gran importancia mostrar referentes femeninos de relevancia, con el fin de ampliar la mirada artística.</p>

Materiales

Los principales materiales son:

- Papeles de gran tamaño (situados en caballetes adheridos a una tabla de madera)
- Acrílicos de diferentes colores
- Óleo en barra o ceras Manley
- Spray acrílico (opcional)
- Brochas y pinceles
- Esponjas para dar texturas
- Agua y trapos

A tener en cuenta

Una de las cuestiones que se deben de tener en cuenta es que la propuesta se puede adaptar a cualquier nivel educativo, en función de ir añadiendo complejidad o disminuyendo.

Por ejemplo, para alumnado de 1º de ESO, la actividad puede realizarse con formatos más pequeños y una guía más estructurada. A su vez, las preguntas iniciales y el tema a reflexionar pueden simplificarse: *¿Las cosas siempre salen como las planeamos?, ¿Puede cambiar un dibujo mientras lo haces?, ¿Está mal cambiar de idea mientras trabajas?...* Mientras que en bachillerato, se pueden utilizar grandes formatos en un caballete y fomentar un debate más reflexivo y profundo. Junto a ello, se puede vincular la historia del arte con la obra de Carol Otero, hablando de posibles referentes, movimientos similares...

A su vez, se puede adaptar la actividad a alumnado con dificultades o discapacidades. Desde usar apoyos visuales, reducir y simplificar las fases, hasta la utilización de pinturas con textura (pintura mezclada con arena, por ejemplo) para discapacidades visuales. Además, es una propuesta que se puede realizar con apoyo, ya sea por parejas entre el grupo de iguales o con personas de apoyo externas.

Links

- La web personal de Carol Otero: <https://www.carolotero.es/>
- Redes sociales de Carol Otero: <https://www.instagram.com/caotsa/>
- Exposiciones Museari: <https://museari.academia.edu/research#exhibitions>

Artistas pictóricos vinculados con la relevancia del proceso artístico:

- Vídeo del proceso artístico de Pollock, en base a escenas de la película Pollock (2000): <https://www.youtube.com/watch?v=RUToUxvvn3I>

- La obra de Helen Frankenthaler.
- La gestualidad de Fabienne Verdier.

Evaluación

Los criterios de evaluación dependerán de la etapa educativa, principalmente de sus competencias y saberes especificados en el currículum. Sin embargo, algunos aspectos generales que se podrían valorar en la propuesta son:

- La participación en el proceso, valorando la implicación del alumnado en la actividad y en la experimentación de gestos, capas y cambios.
- La creatividad y expresión personal, donde se expresan emociones, sensaciones o ideas mediante colores. A su vez, destacan las soluciones pictóricas (herramientas, capas, texturas).
- La actitud frente al cambio y al error, aceptando que la obra puede transformarse y evolucionar, incorporando cambios y correcciones sin frustrarse.
- La reflexión y comprensión, siendo capaces de verbalizar sus experiencias y opiniones, e identificando aspectos que les hayan resultado significativos.

Como sugerencia de instrumentos evaluativos, la rúbrica es una herramienta muy amplia y específica, que permite a los docentes evaluar de una manera precisa. Se aconseja que en la rúbrica se puntué con un gran porcentaje el proceso de la creación pictórica.

Por otro lado, se recomienda realizar un KPSI justificado, tanto al principio de la actividad como al final. Las preguntas iniciales pueden realizarse con esta herramienta. En el principio de la actividad, las preguntas serían relacionadas con los conocimientos previos, mientras que al final el alumnado puede responder en base a la experiencia realizada. Como docentes es una herramienta que ayuda a observar la relevancia de la propuesta, realizando una autocrítica del desarrollo de la actividad.

Referencias

- Steinbach, K. (2018). *Creative practices for visual artists: Time, space, process*. Routledge. (Especialmente el capítulo 6 "The process is the product", donde se plantea que la forma de trabajar es el verdadero contenido de la obra, más allá del objeto final).
- Cáccamo, B. (2015). *Pintura pintada, un proceso de investigación-creación sobre la mancha abstracta y su imagen* (Doctoral dissertation, Universidade de Vigo)