

Propuesta Museari Secundaria

Título Romper la varilla

Autoría Lucas Maestro Tornberg

Temática

La propuesta trabaja la **emancipación y la autonomía personal** a partir de la obra *Fútbol* de Laura Avinent. El foco no está en la visibilidad, sino en la **liberación del mecanismo que los sostiene y limita**. La varilla del futbolín funciona como metáfora de los sistemas que nos colocan en una posición fija: la familia, el género, las expectativas sociales, la tradición o los roles impuestos. La actividad invita al alumnado a reflexionar sobre qué estructuras condicionan su forma de estar en el mundo y qué significa romper con ellas.

Duración 2 horas

Imagen

Laura Avinent, *Fútbol*, 2024. Fotografía / Imagen desarrollada con IA. Serie expuesta en MUSEARI.

Descripción

La propuesta parte del proceso artístico de Laura Avinent, que extrae los elementos del fútbol de su contexto original, los jugadores, las varillas, los colores, para situarlos en otros escenarios mediante fotografía, imagen generada y composición visual. Al sacarlos del juego, estos cuerpos dejan de cumplir su función original y parecen hacer otra cosa: conversar, relacionarse, esperar o simplemente existir.

A partir de este gesto artístico, el taller invita al alumnado a reflexionar sobre cómo los contextos, las normas y los sistemas determinan lo que “debemos ser” o “debemos hacer”. La varilla se convierte en símbolo del mecanismo que fija, alinea y limita. Romperla no implica destruir, sino reimaginar el cuerpo y la identidad fuera de su función impuesta.

Durante la sesión, el alumnado analizará cómo un mismo objeto puede adquirir nuevos significados cuando se desplaza de su contexto habitual y aplicará esta idea a una creación artística propia.

Metodología

- Aprendizaje basado en la observación y el análisis visual
- Metodología activa y participativa
- Preguntas abiertas y debate guiado adaptado a adolescentes
- Trabajo creativo individual con posibilidad de puesta en común
- Enfoque pedagógico inclusivo y respetuoso

Taller

El taller se plantea como una experiencia introductoria al arte contemporáneo donde el alumnado utiliza el lenguaje visual para reflexionar sobre su propia autonomía. No se requieren conocimientos artísticos previos. El énfasis está en la experimentación, la metáfora visual y el pensamiento crítico, no en la destreza técnica.

Es una práctica de creación artística pensada para reproducir el proceso de trabajo de Laura Avinent adaptado a adolescentes de secundaria.

Cada participante recibirá o elegirá una figura (real o en plantilla) que deberá intervenir plásticamente (pintura, color, marcas, símbolos) para dotarla de una identidad propia. Una vez transformada, el alumnado situará esa figura en un nuevo contexto, real o construido, y la fotografiará, simulando las imágenes de la artista, donde los jugadores parecen realizar acciones distintas a las del juego.

El nuevo contexto deberá tener una relación simbólica con el alumnado: un espacio cotidiano, un lugar imaginado, un entorno que represente libertad, presión, cambio o deseo de emancipación. El objetivo es que la figura deje de cumplir su función original y pase a representar otra forma de estar o de ser. El taller concluye con una breve puesta en común voluntaria donde se comparten las decisiones tomadas: color, contexto y significado del desplazamiento.

Cronograma

Sección	Trabajo	Expectativas
1	Presentación de la artista y de la obra Fútbol	Conocer el proceso artístico y contextualizar la obra
2	Observación guiada y lectura de imágenes	Identificar el gesto de sacar la figura de su función original
3	Explicación del taller y ejemplos visuales	Comprender la consigna y el objetivo creativo
4	Intervención plástica de la figura	Explorar la identidad propia a través del color y la forma
5	Búsqueda o construcción del nuevo contexto	Relacionar la figura con un entorno significativo
6	Fotografía de la figura en el nuevo contexto	Generar una imagen final coherente y expresiva
7	Puesta en común voluntaria y cierre	Compartir procesos y reflexionar colectivamente

Materiales

- Proyector o pantalla
- Imágenes impresas de la obra
- Figuras de fútbolín, siluetas o plantillas de cuerpos
- Papel y cartulinas
- Rotuladores, lápices, pinturas
- Tijeras y pegamento

A tener en cuenta

- Favorecer un clima de confianza y respeto
- No exigir experiencias personales explícitas
- Utilizar lenguaje inclusivo
- Acompañar emocionalmente si surgen temas sensibles

Links

Museari — museo online que promueve la educación artística y la reflexión sobre identidad.

<https://museari.com>

Artículo sobre Marina Núñez y Carmela García — análisis del *cuerpo como identidad* en el arte contemporáneo.

<https://doi.org/10.46661/atricio.5678>

Museo Reina Sofía: Bodies and Identities — recursos educativos sobre identidad y representación del cuerpo en el arte.

<https://www.museoreinasofia.es/en/node/16336>

Identidad, arte y autoexpresión (recursos educativos) — unidad didáctica con lecciones y materiales descargables.

<https://www.thenational.academy/teachers/programmes/art-secondary-ks3/units/personal-identity/lessons/identity-art-and-self-expression>

Feminismo y arte latinoamericano (Paz Errázuriz) — contexto histórico y visual de identidades diversas en fotografía y arte.

<https://journals.openedition.org/artelogie/9320>

Evaluación

Evaluación cualitativa basada en la participación, la implicación en el proceso y la capacidad de relacionar la obra con conceptos de autonomía y emancipación.

Referencias artísticas

Jenny Holzer – *Truisms*

Intervenciones conceptuales sobre normas sociales y expectativas, con mensajes que cuestionan el poder y la identidad.

Cornelia Parker – *Cold Dark Matter: An Exploded View*

Transformación de objetos cotidianos en nuevas configuraciones, recontextualización como crítica al sistema.

Yayoi Kusama – Instalaciones y esculturas

Experimentos con repetición, límites físicos y percepción del espacio; cuestiona roles sociales a través de lo lúdico y lo obsesivo.

Doris Salcedo – Obras sobre memoria y ausencia

Relevante para pensar cómo los sistemas imponen límites invisibles y cómo se puede simbolizar la liberación.

Referencias

Hannah Arendt. *La condición humana*

Libertad y acción como posibilidades de romper con lo establecido.

Simone de Beauvoir. *El segundo sexo*

Construcción social de roles y expectativas, especialmente de género.

Judith Butler. *El género en disputa*

Concepto de performatividad del género y cómo los roles sociales imponen identidades.

Michel Foucault. *Vigilar y castigar*

Sistemas de control social y cómo los cuerpos son alineados y disciplinados.

Paulo Freire. *Pedagogía del oprimido*

Reflexión sobre estructuras que limitan la autonomía y la posibilidad de “romper” con ellas.