

La libertad del trazo espontáneo

Objetivo del proyecto

Los talleres de pintura están basados en las condiciones para el juego de pintar que define Arno Stern.

En su trabajo e investigaciones descubrió un código universal al que llamó "Formulación" y que se manifiesta desde el momento en que el/la niño/a es capaz de producir trazos sobre una superficie y va evolucionando progresivamente a lo largo de toda la vida. En las condiciones adecuadas, este conjunto de mecanismos y leyes que determinan esta evolución se manifiestan y evolucionan porque va tomando conciencia de sus facultades, adquiriendo seguridad personal y desarrollando su autonomía. Las capacidades que va incorporando van más allá de la propia actividad. Se realiza en un grupo, lo que le permite reafirmarse entre los otros sin necesidad de compararse.

Se basa en los siguientes principios:

- **Juego sin juicio:** Ofrece unas condiciones en las que todas las personas se sientan seguras, puedan ser uno/a mismo/a sin compararse con nadie y desarrollarse como seres originales y únicos que son, sin miedo a improvisar y jugar.
- **Sin modelo:** Sin depender de la imposición de un modelo.

Trabajamos en espacios configurados para favorecer el desarrollo del juego, aprendizaje, expresión y creación a través de la pintura. Están acompañados por el/la educador/a, que tiene el rol de asistente dentro del taller. Crea las condiciones adecuadas para que cada cual pueda dirigir y ser artífice de sus procesos, atiende a demandas concretas, sin adelantarse a las necesidades individuales y posibilita así la investigación y el descubrimiento. Además, no pierde nunca de vista que lo importante es el proceso, no los resultados.

Estos talleres permiten a los niños/as pintar y dibujar sin juicio y sin modelo, desarrollando así sus capacidades desde la individualidad y lo personal. Permiten que el juego de dibujar y pintar no se abandone y ni se limite o condicione.

Uno de los objetivos de los talleres es educar la mirada hacia el trabajo de los demás y hacia el de uno mismo, despojándonos de juicio en ambas direcciones y adquiriendo la libertad que va a favorecer el desarrollo y evolución personal, desde el respeto a los demás y a uno mismo.

La libertad del trazo espontáneo

Motivación e implicación del alumnado

El JUEGO es la manifestación de nuestra capacidad creadora, la capacidad de crear algo desde uno mismo, de forma natural, sin imposición. Nos desarrollamos como personas a través del juego y el aprendizaje está ligado a él. En este sentido, el juego de la pintura es la base de la educación creadora; un juego sin juicio ni modelo.

De este modo nos adentramos en un proceso de creación e investigación en el que nos olvidamos de lo que piensan y dicen los demás sobre lo que hacemos. Se desarrolla un sentimiento de autoafirmación donde el mensaje es "me gusta, pinto para mí, la investigación la hago por mí mismo, nadie opina o juzga lo que hago porque no hablamos de lo que pasa en el papel". Por lo tanto, los dibujos se guardan en el taller y no salen de ahí. Los dibujos se guardan, se cuidan, se protegen de comentarios y miradas y se quedan en el taller. ¡De esta manera se respeta y educa la mirada!

El juego de la pintura en estas condiciones requiere atención, precisión, autocontrol. Proporciona iniciativa, autonomía, seguridad y decisión. Se adquieren hábitos y un desarrollo sin límites.

La ESTRUCTURA es fundamental para que se dé el juego y se pueda llevar a cabo la asistencia. Se requiere de una estructura física que por sus características favorece las relaciones no competitivas y permite atender las necesidades, inquietudes y ritmos de cada uno.

Existe un espacio para el trabajo personal, este se da en la pared sobre un papel de 50x70 cm ligeramente absorbente. Y otro espacio social, este se da en la mesa paleta que está situada en el centro del taller. Esta mesa paleta dispone de pintura de manera ordenada, en concreto, 18 colores con tres pinceles con cada color, dos finos y uno grueso.

La figura del ASISTENTE dentro del taller es muy importante. El adulto, como asistente del taller, tiene un rol diferente al del educador. Este ocupa un lugar secundario en el taller, asistiendo, no enseñando, cubriendo las necesidades emocionales y físicas que van surgiendo en el grupo. Valorando, no juzgando, aceptando incondicionalmente, no aprobando, dando hábitos, siendo preciso, objetivo, observador, prudente y eficaz. En definitiva, protegiendo el juego personal del niño/a y acompañando cuando muestre inseguridad o frustración.

La libertad del trazo espontáneo

¿Para qué?

- Para aprender a través del juego con la pintura.
- Para educar la mirada hacia una mirada más abierta que permita el desarrollo individual y particular de cada uno.
- Para ser feliz mostrando tu diferencia.
- Para facilitar otro lenguaje, el lenguaje de muchos otros.
- Para evolucionar desde el propio interés de cada uno.
- Para alargar la vida del trazo espontáneo que nos facilita mostrarnos diferentes con nuestras diferencias, sin juicio, sin modelo, sin líderes, sin estereotipos.

La libertad del trazo espontáneo

¿Cómo?

En INFANTIL existe un taller de pintura adaptado a las condiciones de la educación creadora donde el alumnado acude cada dos semanas en grupos reducidos de 13/14 alumnos/as acompañados por un adulto. Cada sesión tiene una duración de 45 minutos.

Por un lado, acude el alumnado de 3 años y por otro lado los de 4 y 5 años mezclados por edades.

El alumnado de 3 años realiza trazo espontáneo en un soporte de papel blanco DIN4 apoyado sobre un cartón piedra y dibujan con bolígrafo Bic.

En esta etapa no precisan nada más, son felices descubrimientos a través del garabateo que irá evolucionando hasta adentrarse en el mundo de la figuración.

El alumnado de 4 y 5 años pinta con pincel y pintura gouache (tempera) en un soporte/papel de 50x70 cm blanco, donde únicamente interviene el/al niño/a siendo totalmente autónomo en su toma de decisiones y ejecución.

Se mueven entre este soporte dispuesto en la pared y una mesa paleta dispuesta de 18 colores, cada color con dos pinceles delgados y uno grueso.

En estas edades también se continúa con el dibujo con bolígrafo Bic, al igual que hacen en 3 años.

En esta etapa, es una demanda del niño/a la cual responde a su necesidad de desarrollo.

El alumnado es acompañado por un adulto que ejerce su rol como asistente del taller de pintura dando cobertura a las necesidades tanto físicas como emocionales que surgen con cada niño/a para favorecer la evolución en el juego de pintar.

Es esta figura del adulto la que hace posible el juego de pintar en las condiciones de la educación creadora.

La libertad del trazo espontáneo

¿Cómo?

En el PRIMER CICLO DE PRIMARIA, también existe un taller de pintura en las condiciones de la educación creadora pero matizado, donde se sustituye el papel en la pared por el papel en el caballete, y existen dos mesas paletas.

En esta etapa acude un grupo completo (25-27 alumnos) con 2 adultos, de manera que se da asistencia a grupos pequeños de 13-14 alumnos/as.

Nos encontramos con dos grupos de 13-14 niños/as cada grupo con su mesa paleta y con su asistente, conviviendo en un mismo espacio de una manera ordenada y fluida.

En esta etapa, al igual que el alumnado de 4-5 años, estos disponen de espacios y momentos para continuar con la actividad del bolígrafo Bic; la cual suma a su desarrollo intra e interpersonal.

Acuden semanalmente al taller con una duración de 45 minutos.

Dentro de la actividad del taller se intercalan otras actividades puntuales con el objetivo de extrapolar los principios de no juicio y no modelo, característicos del taller, a otras actividades artísticas de la etapa.

La libertad del trazo espontáneo

Resultado final

- Seguridad y confianza en sí mismo.
- Iniciativa.
- Favorecer el desarrollo de la voluntad.
- Independencia y autonomía.
- Desarrollo de la libertad.
- Gusto, placer y satisfacción.
- Perseverancia.
- Esfuerzo y crecimiento personal.
- Imaginación.
- Creatividad.
- Desarrollo de la inteligencia.
- Conciencia social (respeto, tolerancia, paciencia, espera, empatía, colaboración, cuidado del espacio común y del material).

