

TRABAJO DE FIN DE GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

El arte contemporáneo en la escuela:

Propuesta educativa en torno a la obra fotográfica de David Hockney

Proyecto de Innovación

Autor: Hugo García Cabello

Tutor: Didier Sellet

CURSO ACADÉMICO: 2020/2021

Convocatoria: Septiembre

RESUMEN

El Trabajo de Fin de Grado que se expone a continuación consiste en un proyecto de

innovación para cambiar la experiencia artística que se vive en las aulas, proponiendo el arte

contemporáneo como una alternativa original de los modelos educativos tradicionales que

perduran todavía en la actualidad.

Para ello, se ha diseñado una propuesta educativa que integra la manera de trabajar y pensar

de uno de los mayores referentes de esta tendencia artística: el británico David Hockney. Su

uso de la fotografía y su percepción del espacio, junto a la creación de obras utilizando las

nuevas tecnologías, hacen que esta intervención didáctica se centre en esta parte de su trabajo.

Con este proyecto, confiamos en la posibilidad de ver el arte contemporáneo convertido en un

nuevo modelo de aprendizaje sólido y diferente, promoviendo la idea de innovar y renovar las

prácticas artísticas del presente, además de trabajar los elementos esenciales de la educación

actual.

Palabras clave: Arte contemporáneo - Fotografía - Intervención

ABSTRACT

The Final Degree Project that is exposed below consists of an innovation project to change

the artistic experience lived in the classrooms, proposing contemporary art as an original

alternative to the traditional educational models that still exist today.

For this, an educational proposal has been designed that integrates the way of working and

thinking of one of the greatest references of this artistic trend: the British David Hockney. His

use of photography and his perception of space, together with the creation of works using new

technologies, make this didactic intervention focus on this part of his work.

With this project, we trust in the possibility of seeing contemporary art become a new solid

and different learning model, promoting the idea of innovating and renewing the artistic

practices of the present, in addition to working on the essential elements of current education.

Key words: contemporary art – photography – intervention

2

ÍNDICE

1.	IN	FRODUCCIÓN	4
2.	JU	STIFICACIÓN TEÓRICA	5
2	.1.	Una educación artística anquilosada.	5
2	2.2.	¿Por qué el arte contemporáneo?	6
3.	PR	OYECTO	10
3	.1.	Definición del proyecto.	10
3	5.2.	Objetivos del proyecto	11
3	3.3.	Metodología	11
3	.4.	David Hockney y su trabajo fotográfico	12
4.	PR	OPUESTA DE ACTUACIÓN	16
4	.1.	Objetivos de la intervención	17
4	.2.	Fundamentación curricular	18
4	.3.	Situación de aprendizaje	18
5.	EV	ALUACIÓN	27
5	.1.	La experiencia en el aula	27
5	5.2.	Reflexiones de cara al futuro	28
6.	CO	ONCLUSIONES	29
7.	RE	FERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	31
7	.1.	Imágenes	32

1. INTRODUCCIÓN

Nos encontramos ante un panorama artístico educativo que se ve obsoleto, tanto por los contenidos que trata como por las metodologías que propone. El peso específico de la materia en cuanto a la formación formal también se ha visto perjudicada, tratándose de una asignatura que ha sido desplazada a un segundo plano. Aunque existen modelos educativos que tratan de renovar la práctica artística, la realidad es que existen otros que siguen apostando por métodos que ya no resultan interesantes para el alumnado actual.

Desde aquí proponemos modificar estos hechos a través del arte contemporáneo y pretendemos demostrar que es posible, positivo y beneficioso utilizar estrategias artísticas contemporáneas para asegurar el correcto y completo desarrollo de elementos claves en la educación actual, tales como la atención a la diversidad, valores como la integración, el respeto, la responsabilidad, etc.

Para ello, propondremos una intervención educativa que ha sido llevada a cabo en un contexto de enseñanza-aprendizaje real, motivada por el trabajo fotográfico del artista británico David Hockney y su manera de trabajar y de pensar el espacio. Se fundamentará curricularmente y se argumentará con fotos que ayuden a mostrar la situación de aprendizaje vivida en el aula.

Por último, se evaluará la intervención educativa con el fin de valorar lo acontecido y reflexionar acerca de su viabilidad de cara a una futura implementación, terminando el trabajo con un apartado dedicado a la exposición de las conclusiones pertinentes.

2. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

2.1. Una educación artística anquilosada.

La educación artística que se imparte en la actualidad aboga por enseñar contenidos y recurrir a metodologías que han quedado obsoletas (Rubio, 2018) y no se adaptan a las oportunidades de la realidad del arte contemporáneo. Esto supone un desajuste y una importante desconexión del alumnado con la época artística en la que se encuentra, pues "el arte desempeña un papel mediador y motor de la comunicación y nos hace reflexionar sobre nuestra existencia, los problemas sociales o la vida en general" (Talongang, 2019).

La profesora de Educación Artística y autora de 'rEDUvolution', María Acaso (2013), expresa, bajo este concepto que mezcla los términos de educación y revolución, la necesidad de innovar y renovar las metodologías pedagógicas que se encuentran instaladas en este sistema educativo y apostar por una educación rompedora o que rompe con lo establecido, huyendo de la obsolescencia ya mencionada. Dentro del campo de la educación artística, se considera que las prácticas actuales se encuentran completamente "desligadas de la creatividad, de lo proyectual y de lo intelectual" (Acaso, 2013, p. 173) y que la mejor manera de afrontar esta incongruencia es a partir de un tipo de aprendizaje que priorice el pragmatismo y la experiencia (Acaso, 2013).

Estas prácticas se fundamentan principalmente en dos corrientes educativas artísticas. El modelo filolinguistico, especialmente presente en secundaria, se centra en la idea de estructurar la capacidad narrativa de las imágenes y en el pensamiento de que las artes son una forma más de lenguaje (Cubillo, 2011). Se prioriza el hecho de comunicar, comprender la gramática del lenguaje, dejando en un segundo plano el objeto artístico o su creador/a. Los colores, el punto y la línea, la proporción o la composición, el encuadre, las texturas o la luz en el campo de la fotografía son considerados como elementos básicos que artículan este lenguaje. El objetivo formativo y principal de este modelo para la educación artística no es otro que el de "proporcionar a los estudiantes los conocimientos necesarios para la comprensión y el dominio de la "gramática" que se esconde bajo la apariencia normal de las imágenes" (Cubillo, 2011, p.15). De este modo, se les ayuda a comprender tanto la emisión como la lectura de los mensajes visuales.

Por otro lado, el modelo expresionista es el más extendido en las etapas iniciales de la educación formal (Cubillo, 2011). Este parte de una visión más introspectiva, colocando en el

centro de la acción al sujeto. La esencia de la práctica artística se encuentra en transmitir las emociones y sentimientos de la persona (Aguirre, 2006). Según López (2010) este modelo considera la educación artística un instrumento óptimo para facilitar al alumnado su cultivo emocional y el desarrollo de las capacidades innatas, fomentando el trabajo autónomo y la realización de actividades que tienen como premisa la libertad de elección, es decir, el alumnado utiliza el material, el tema o las técnicas que ellos y ellas consideren, sin unas pautas impuestas por el profesorado.

Ambos modelos, tal y como se ha reflejado anteriormente, siguen presentes en las prácticas artísticas a pesar de que manejan unas ideas reservadas en contextos muy determinados. Si bien la tendencia filolingüística parece desarrollar una visión más profesionalizante, es innegable que los conceptos que emplea han dejado de ser esenciales en la interrogación y producción artística actual. Las ideas expresionistas, por su parte, no sufren el mismo desfase, sin embargo, se inscriben a sí mismas en unos contextos voluntariamente acotados.

Frente a esto, hay nuevas tendencias educativas artísticas que consideran necesario una renovación de estrategias, como la cultura visual y/o el aprendizaje mediante el arte contemporáneo, siendo este el modelo que nos proponemos explorar en este trabajo.

2.2. ¿Por qué el arte contemporáneo?

"¿Qué sería de la vida, si no tuviéramos el valor de intentar algo nuevo?"

- Vincent Van Gogh

El arte contemporáneo aporta novedad e innovación a raudales; todo es nuevo: las técnicas, los materiales, los temas, los soportes, los públicos, las prácticas, etc.

Al tratarse de un arte que está en constante evolución (Sienra, 2021), los artistas componen de manera diferente y aprovechan los avances tecnológicos que van apareciendo progresivamente, favoreciendo la aparición de un lenguaje nuevo. Se introducen nuevos soportes, como es el caso de los móviles y las Tablets o los grafitis, los murales y las instalaciones públicas, propios de "uno de los movimientos de arte contemporáneo más recientes, el arte urbano o callejero" (Sienra, 2021, sección de Historia del Arte).

Figura 1. 3ttman. Plataneras. 2020.

Figura 2. Ejemplo de arte callejero (graffiti)

La existencia de nuevos temas y preocupaciones abre puertas a un arte de carácter social, íntimo y comprometido con el individuo y la sociedad, teniendo en cuenta las problemáticas del género, las minorías y las personas excluidas (pobres, enfermas, segregadas por su origen geográfico o social). Esta condición propicia que las prácticas contemporáneas sean las más

abiertas de la historia, pues su alcance es mayor y llega a un número de espectadores superior. No obstante, a pesar de que la aparición de nuevos públicos apoya las nuevas prácticas artísticas de manera generacional natural y espontánea, son los públicos tradicionales quienes tienden a criticar y desaprobar esta tendencia artística.

Figura 3. Ron Mueck. Mass. 2016 - 2017.

Por otro lado, el arte contemporáneo propone nuevos pensamientos. A partir de ahora el proceso de creación es más importante que la obra física, pues "el interés quedará fijado en los diversos "procesos", en el quehacer artístico y sus diferentes transformaciones en el tiempo" (Rodríguez, 2011, p. 22).

Esta nueva motivación propicia otras formas de trabajar el arte a la hora de afrontar situaciones que requieren de cierta sociabilidad y cooperación, como es el caso del arte como mediación o el trabajo de creación colaborativo. El primero se percibe como terapia y el segundo con el fin de construir algo de manera cooperativa, dando lugar a talleres teórico-prácticos de arte contemporáneo que abarcan ambos conceptos, como es el caso del método MUPAI (Museo Pedagógico de Arte Infantil) o MeTaEducArte (Método para Talleres de Educación desde el Arte) (Moreno, 2013).

Este útimo "cree en la educación artística y el arte como terapia, considerando el arte y sus formas de expresión, un camino para construir la identidad integral del alumno" (Moreno, 2013, p. 341).

Moreno (2013) asegura que estos talleres fomentan el aprendizaje autónomo y el trabajo cooperativo en grupo, estimulando la creatividad del alumnado y ayudándoles a desarrollar la capacidad de análisis, razonamiento y el espíritu crítico. Además, se implementan las nuevas tecnologías audiovisuales como soporte pedagógico de estos talleres.

De la misma manera, Joaquín Roldán, profesor de la Universidad de Granada y licenciado en Bellas Artes, participa en un proyecto llamado *Arte para Aprender* en Honduras o *Bombearte*, el cual supone un ejemplo magnífico de lo que significa trabajar el arte contemporáneo en las aulas. Se trata de "un proyecto integral de educación artística que es ya hoy un referente internacional" (Morales, 2019, párrafo 1) y cuyos objetivos principales son incrementar la formación especializada del profesorado de los centros educativos y aumentar la cantidad y calidad de experiencias artísticas relacionadas con la creación de imágenes.

Figura 4. Dibujando una cara a partir de una forma. Actividad de Bombearte.

Definitivamente, con el arte contemporáneo se abre un gran abanico de posibilidades, fomentando la creación de tareas educativas o talleres que prometen ser innovadoras y enriquecedoras para el alumnado, posibilitando el desarrollo del trabajo colaborativo y de las percepciones individuales y su expresión.

3. PROYECTO

3.1. Definición del proyecto.

Como se ha visto al comienzo del trabajo, la Educación Artística que se imparte en el presente a menudo sigue metodologías poco ambiciosas, repetitivas y carentes de significado. La propuesta artística experimentada, a partir de las prácticas docentes ofertadas por esta carrera, se basan en lo ya descrito, pues no se planteaban actividades ni ejercicios novedosos y tampoco se apostaba por un tipo de trabajo colaborativo, reduciendo las sesiones a una simple consigna: dibujar en un cuaderno.

Además, esta sencilla tarea me hizo recordar lo vivido en mis años como estudiante en Primaria, comprobando que la asignatura de Educación Artística y las metodologías que propone actualmente no han cambiado para nada en absoluto. Lo único que recuerdo es eso mismo, hacer dibujos mientras el profesorado amenizaba las sesiones con música y un radiocasete, convirtiéndose, instantáneamente, en una materia de paso donde poder abstraerse y descansar después de una larga jornada adquiriendo conocimientos en el resto de las materias impartidas.

Según Marín Viadel (2011) la innovación sigue siendo uno de los problemas habituales en las investigaciones que se llevan a cabo en Educación Artística, pues esta suscita un gran interés educativo y a su vez genera una amplia repercusión social. Las preocupaciones educativas contemporáneas, tales como la atención a las minorías, la igualdad de género y social, etc. Se tratan a nivel de contenido, pero también se tratan a partir de estrategias y actos de creación, como los trabajos de creación colaborativa, por ejemplo.

Con el arte contemporáneo y su inclusión en las prácticas educativas artísticas se actualizan los contenidos, ya que la evolución del arte en este último siglo es, particularmente, significativa y resulta tremendamente limitador no abordar dichos contenidos.

Por lo tanto, con este proyecto se pretende buscar una alternativa a lo recurrente, a lo habitual, que suponga algo nuevo para un alumnado que no para de cambiar y que, al mismo tiempo, se traten aspectos de su día a día, como es el caso de las nuevas tecnologías. El haber conocido la realidad artística que se presenta en las aulas, facilita el surgimiento de esta motivación por innovar y renovar la práctica artística, tratando de integrar el arte contemporáneo y su infinidad de posibilidades dentro de un espacio educativo.

Para conseguir esto último, nos resulta de gran interés el trabajo del artista David Hockney y su obra fotográfica en este proyecto, pues permite abordar el espacio de una manera diferente a la que acostumbra el modelo filolingüístico y plantear una intervención educativa singular.

Dicho esto, se concreta la naturaleza del proyecto, el cual se define bajo la modalidad de innovación.

3.2. Objetivos del proyecto

Considerando lo anterior, se establecen dos objetivos generales para este proyecto de innovación:

- 1. Proponer un acercamiento innovador de los planteamientos educativos artísticos a través del arte contemporáneo.
- 2. Evidenciar que las estrategias artísticas contemporáneas permiten tratar y desarrollar conceptos educativos plenamente actuales.
- 3. Contextualizar las intervenciones educativas artísticas en un entorno contemporáneo.

3.3. Metodología

- 1. Se ha utilizado una metodología tradicional de investigación a través de una búsqueda de fuentes y referencias, lecturas y síntesis de ideas y conceptos.
- 2. Con el fin de establecer que otros acercamientos artísticos educativos sean posibles, proponemos diseñar, llevar a cabo y evaluar una intervención educativa en un centro escolar. Se pretende que esta intervención responda, de manera más estrechamente acotada, a los objetivos arriba establecidos.
- 3. Se utilizarán fotos e ilustraciones en el desarrollo del proyecto, no solo como fuente de información sino también como herramienta de trabajo y reflexión. De igual modo, se usarán dichas imágenes para complementar la explicación del trabajo ante el alumnado. Con ayuda de estas, se podrá visualizar la obra del artista David Hockney y comentar los collages que servirán de ejemplo para el correcto entendimiento de la actividad.

3.4. David Hockney y su trabajo fotográfico

"Considerado uno de los artistas británicos más influyentes del siglo XX, David Hockney es uno de los pintores vivos más importantes del mundo" (Calvo, 2016, párrafo 1, sección de Artistas).

Con este comienzo se quiere facilitar el porqué de la presencia de este artista y su obra en esta propuesta educativa, pues se trata de un referente mundial en el campo del arte contemporáneo. Su contribución al mismo se ratifica desde la década de los 60, teniendo tan solo veinticuatro años y siendo ya considerado una de las promesas del arte Pop británico junto a otros grandes artistas de la época (Corrales, 2012, p. 205).

En esta primera etapa, la figura de Pablo Picasso y su influencia se harían notar en las tempranas obras pictóricas de Hockney (Grima, 2020), aunque también se percibirían elementos claramente Pop, tales como los "textos y números, masas de color, texturas extrapictóricas, etc. (Corrales, 2012).

Sin embargo, estamos ante un artista versátil que no solo destacó por sus lienzos y su pintura. En la década de los 80, Hockney comenzó a interesarse por la percepción del espacio y llevó a cabo investigaciones con respecto al tema, tratando de resolver sus dudas relacionadas con cómo representar el espacio pictórico (Grima, 2020) a partir del uso de las Polaroids o las cámaras fotográficas. Esto significó una nueva y destacada etapa en el camino del artista.

Según Marta Sánchez (2018), Hockney siempre habría estado encantado con las posibilidades que las nuevas tecnologías brindan al desarrollo de su arte, defendiendo las nuevas formas artísticas que estas facilitan y creando obras sorprendentes a partir de las herramientas informáticas emergentes.

En la actualidad, Hockney, de 83 años, ha incorporado a su metodología de trabajo el uso del móvil y, concretamente, los iPads, herramientas ya indispensables para gran parte de la sociedad actual y para muchos centros escolares que han querido adaptarse a las exigencias del presente.

Figura 5. David Hockney. Untitled, 1094. iPad drawing. 2011.

Figura 6. David Hockney. Untitled, 1072. iPad drawing. 2011

Esta propuesta educativa se centra, precisamente, en esta parte de su obra; el uso de la fotografía y el collage a partir de dispositivos tecnológicos y su particular percepción del espacio, el cuál suele causar un gran impacto en el espectador y dejar testimonios como este:

Yo me quedé impresionado por la palpable obsesión que Hockney tiene para representar (o encerrar) el espacio en sus obras y de las maneras con las cuales intenta que este espacio envuelva al visitante, para que vea lo mismo que el autor veía cuando estaba allí. Paisajes pintados en 60 canvas diferentes, impresiones gigantescas de paisajes pintados usando el iPhone y sobre todo "joiners" enormes de fotografías que forman imágenes que parecen multi-dimensionales. (Satriani, 2012)

Hockney tiene una percepción diferente del espacio; la concibe de una manera fragmentada, no normalizada (Corrales, 2012). Él va más allá del cubismo, la geometría y el dibujo técnico tradicional, dirigiéndose a lo superpuesto o lo reconstruido y dando lugar a composiciones espaciales de gran variedad y complejidad (Corrales, 2012).

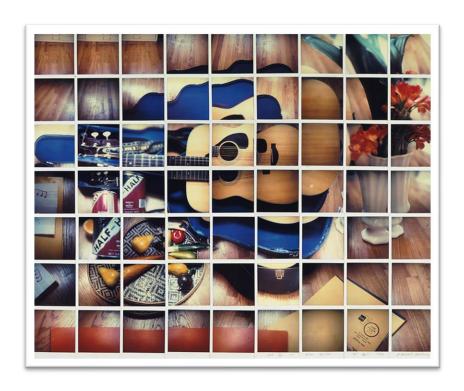

Figura 7. David Hockney. Still Life Blue Guitar. 1982

-

¹ La técnica usada por David Hockney ha recibido varios nombres entre ellos los términos en lengua inglesa de *joiners* o *composites*. Estos trabajos fotográficos consisten en la yuxtaposición y reconstrucción de fotografías a modo de mosaico.

Figura 8. David Hockney. My mother. 1986.

Figura 9. David Hockney. Pearblossom Highway #1. 1986.

Corrales (2012) determina que dichos trabajos fotográficos, llamados *composites* o *joiners* y sus *collages*, son fruto de las numerosas investigaciones que llevó a cabo el artista, desde principios de los ochenta hasta mediados de la década, acerca de la fotografía múltiple y de sus pequeños ejercicios fotográficos elaborados ya en su juventud.

Gracias a la obra fotográfica de Hockney y su influencia a la hora de trabajar el espacio, se puede aspirar a pasar de un modelo educativo encorsetado a uno más activo, dinámico y personal, llegando a ser generalizado y visto como uno novedoso, el cual se verá representado e implementado en esta propuesta educativa.

4. PROPUESTA DE ACTUACIÓN

Nuestros planteamientos nacen como producto de una serie de conversaciones que se sucedieron de manera telemática con el tutor supervisor del proyecto. En dichas conversaciones apareció la figura de David Hockney, el cuál analizaríamos y estudiaríamos para conocer mejor la metodología que se esconde detrás de sus obras fotográficas y su manera de entender el espacio y el entorno.

Las aportaciones y recomendaciones que fueron surgiendo durante el transcurso de los seminarios establecidos sirvieron para concretar una propuesta educativa de carácter artístico que se llevaría a cabo en una situación de enseñanza-aprendizaje real, trasladando al aula la forma de trabajar y pensar del artista contemporáneo.

Figura 10. Captura de pantalla de una de las conversaciones telemáticas.

El centro en el que se acometería dicha intervención didáctica sería el mismo en el que había estado durante las prácticas de la carrera. Este presentaba espacios y recursos adecuados para su correcta realización, pudiendo tomar prestado una de las aulas del colegio y utilizar las Tablets que tanto el alumnado como el profesorado usaban habitualmente durante las clases.

Ambos aspectos serían comentados y analizados en seminarios posteriores, pues tanto el tutor como yo acordaríamos diseñar una situación de aprendizaje que tratase de trabajar ambos medios, tal y como plantea el artista británico con sus fotografías y collages y el uso de las nuevas tecnologías.

Esta propuesta didáctica se ha diseñado con el fin de ser implementada en cualquier centro educativo, ya sea público o privado. En este caso, se llevó a cabo su propuesta en el CEIP Tomé Cano, centrándose en el alumnado del tercer ciclo de Educación Primaria, concretamente, el 6º curso. A pesar de la presencia del COVID y las medidas de seguridad, este proyecto se ha puesto en práctica sin ningún tipo de problema y el alumnado ha podido trabajarla tal y como se planteó desde un principio.

4.1. Objetivos de la intervención

En línea con las orientaciones de este proyecto, establecemos unos objetivos principales:

- Sensibilizar al alumnado a las prácticas, estrategias y contenidos del arte contemporáneo.
- Posibilitar la apropiación del espacio formativo por parte de cada alumno/a fomentando el aprendizaje activo y autónomo desde una perspectiva protagonista
- Favorecer la aprehensión individual y original del entorno y, en particular, del espacio y su configuración.
- Fomentar el trabajo colaborativo e integrador.

También planteamos una serie de objetivos más específicos:

- Introducir el uso de la fotografía como herramienta de exploración y expresión artística.
- Acercar al alumnado a la obra de David Hockney y sus procesos de creación.
- Uso correcto de las nuevas tecnologías.

4.2. Fundamentación curricular

La propuesta que se presenta a continuación puede presentar dificultadas a la hora de ser justificada curricularmente, pues al tratarse de un proyecto de innovación, este busca salir de la pauta y proponer una alternativa a las metodologías y los contenidos habituales por las que se decanta la Educación Artística actual.

No obstante, se atenderá al Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias, a la hora de justificar la propuesta didáctica en cuestión.

En la siguiente tabla, se define el criterio de evaluación, los contenidos, los estándares de aprendizaje evaluables y las competencias que esta situación de aprendizaje pretende trabajar:

Curso 6°

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EXPRESIÓN ARTÍSTICA				
COMPETENCIAS CLAVE: AA, SIEE, CSC, CD, CEC, CL, CM				
Criterios de evaluación:				
PEA0601	PEA0602			
Contenidos:	Contenidos:			
3, 4, 6, 10	1, 6			
Estándares de aprendizaje evaluables:	Estándares de aprendizaje evaluables:			
18, 21, 24	1,5			

4.3. Situación de aprendizaje

- Espacio: Aula habitual del alumnado.

- **Recursos:** Tablets, ordenador con proyector, correo electrónico y fotografías impresas.

- **Agrupamientos:** Trabajo individual y en gran grupo.

- Temporalización: 4 sesiones de 45 minutos cada una

SESIÓN 1: "El arte contemporáneo a través de David Hockney"

- a. Introducir a David Hockney
- b. Repasar como se sacan fotos con las Tablets
- c. Exploración del espacio

Como primera toma de contacto e inicio de la situación de aprendizaje, contextualizaremos el trabajo por medio de una primera sesión que introduzca y enseñe obras del artista David Hockney para conocer más acerca de él y el arte contemporáneo, ya que el arte es un campo que no para de evolucionar y que, al igual que en la ciencia y en la tecnología, las ideas se van precisando, enriqueciendo y renovando. Los trabajos fotográficos y las polaroids que presenta el artista son claros ejemplos de ello y serán las obras en las que nos fijaremos y trabajaremos con el alumnado.

Figura 11. Foto tomada durante la primera sesión.

A continuación, propondremos al alumnado coger las Tablets como herramienta principal de trabajo para entender sus funcionalidades y repasar cómo se fotografía a través de dicho dispositivo. Se moverán por la clase, sacando fotos a objetos y espacios de interés propio y desde diferentes perspectivas, dejando total libertad para explorar y reconocer el entorno que

les rodea. La idea es iniciar al alumnado en esa nueva manera de pensar que propone Hockney y aprender arte haciendo arte.

Figura 12. Alumnado explorando el espacio con las Tablets.

SESIÓN 2: "Fotos a una pared"

- a. Buscar punto de referencia y sacar fotos de la misma pared (20 definitivas)
- b. Entregarlas dentro de una carpeta al profesor (por correo)

Basaremos la segunda sesión en sacar fotos, concretamente, a una de las paredes de la clase (ya elegida previamente por el profesor). El alumnado se moverá por el espacio acotado, de manera que puedan acercarse y alejarse y desplazarse a lo largo y ancho de la pared y sacarán alrededor de unas 20 fotos por alumno/a, haciendo entrega de ellas utilizando la propia Tablet y los servicios de mensajería instantánea como el correo electrónico, seleccionándolas e introduciéndolas en una carpeta previamente. Dichas fotos tendrán que ser impresas a sangre, sin bordes blancos y a un tamaño DIN A4

Explicaremos que esa es la manera de trabajar de David Hockney y que es la forma en la que ellos/as desempeñarán, del mismo modo, este aprendizaje.

Figura 13. Pared escogida para la actividad.

Figura 14. Alumnas sacan fotos a la pared seleccionada.

SESIÓN 3: "Collage fotográfico"

- a. Hacemos entrega de las fotos a cada alumno/a
- b. Habilitamos correctamente el espacio
- c. Recrean la composición en el suelo/pared entre todos/as

Una vez hayamos impreso el total de las fotos efectuadas por el alumnado, las llevaremos a clase en una tercera sesión. Entregaremos las fotos a cada uno/a y les crearemos un amplio espacio en el aula (rodando muebles y dejando libertad de movimiento) para reconstruir o recomponer la pared fotografiada entre la totalidad del grupo, convirtiéndose en un trabajo del tipo colaborativo.

Tendrán que decidir qué fotos son las más adecuadas para recrear cada parte de la composición y cuales no, llevando a cabo un proceso de selección y descarte entre todos/as.

La sesión concluirá cuando el alumnado haya creado una obra final con las fotos seleccionadas y considere que está preparada para ser expuesta ante los compañeros y compañeras y el profesorado.

Figuras 15-20. Proceso de reconstrucción de la imagen final.

SESIÓN 4: "Apreciación de la obra"

- a. Hablar de lo que han experimentado.
- b. Qué les ha parecido la actividad
- c. Qué ven en el resultado final que antes no habían visto

Como punto final de esta intervención didáctica, nos sentaremos alrededor de la obra para comentar lo experimentado y que alumnos/as, además, aporten sus opiniones con respecto al ejercicio realizado. Lanzaremos preguntas que hagan reflexionar al alumnado. Por ejemplo:

- Qué han visto.
- Qué supone construir algo entre varios y varias personas.
- Qué ven ahora que no hayan visto antes cuando sacaban las fotos.

Del mismo modo, se invitará a comentar libremente las experiencias de cada alumno/a y mencionar los detalles de mayor interés. Estas apreciaciones nos servirán para tomar nota de lo acontecido durante la situación de aprendizaje y de una manera evaluativa y vivencial, por parte de un alumnado que ha sido protagonista de la intervención y creador de una composición artística contemporánea.

Figura 21. Collage elaborado por el alumnado. Resultado final.

Figura 22. Ampliación del resultado final.

5. EVALUACIÓN

5.1. La experiencia en el aula

Construir esta obra de arte entre todos/as ha permitido fortalecer esos aspectos sociales que son de vital importancia para la educación actual, como es el caso de la integración, un elemento que ha sido muy tangible durante el transcurso de la intervención y, sobre todo, en un caso específico.

Ainhoa, una niña de 6º curso, se encontraba trabajando por su cuenta mientras el resto de compañeros y compañeras lo hacía de manera grupal. Estos/as hablaban y decidían qué fotos poner y dónde ubicarlos en el gran collage mientras que Ainhoa seguía reconstruyendo la pared utilizando las fotos que ella creía adecuadas para su trabajo. Cuando terminó de recomponer su obra, se levantó y me lo enseñó, convencida de que esto era lo que se había pedido al inicio de la sesión. El caso es que su creación estaba muy bien hecha y era, en cierta medida, lo que se planteaba: reconstruir la pared utilizando las fotos a modo de collage. Sin embargo, a pesar de haberla felicitado por el esfuerzo desempeñado, tuve que recordarle la verdadera intención del trabajo e invitarla a ponerse con los/as demás para ayudar a recomponer la obra grupal. Su expresión facial cambió, poniéndose muy triste, hasta el punto de que se sentó en suelo y no hizo otra cosa sino observar, desoladamente, su trabajo, creyendo que el esfuerzo había sido en vano. Viéndola así, me acerqué para volver a darle la enhorabuena y tranquilizarla, diciéndole que "es una pena que no lo hubieras puesto en común con tus compañeros/as porque, sinceramente, te ha quedado una imagen maravillosa". De inmediato, apareció Nika, un alumno de la clase que había escuchado mis palabras y acudió a consolar a su amiga. Sin mediar palabra, cogió el trabajo de Ainhoa por ambos extremos y lo acercó a la obra principal, dejándola caer en el centro de la creación mientras el resto observaba detenidamente. Al ver cómo quedaba, todos/as quedaron encantados/as y quisieron dar por finalizada la actividad, luciendo el resultado con un gran orgullo.

La conclusión es que, gracias a la buena acción de Nika, el gran grupo dio un paso al frente en ese contexto colectivo, ya que la obra personal de la niña había quedado perfectamente integrada en la obra grupal y se pudo evidenciar que, gracias al arte, se pueden tratar elementos esenciales desde el punto de vista formativo de las personas. Por otro lado, se pudieron palpar otros aspectos socialmente importantes como la cooperación y la autonomía del alumnado, decidiendo y trabajando colectivamente por el bien común.

5.2. Reflexiones de cara al futuro

La puesta en práctica de este proyecto educativo ha facilitado la reflexión acerca de su viabilidad en un centro escolar y el cumplimiento de los objetivos marcados con anterioridad, permitiendo la aparición de este nuevo apartado donde se recogen valoraciones y propuestas de mejora, de cambio o continuación de este proyecto de innovación según lo acontecido durante la situación de aprendizaje.

- ✓ La figura y obra de David Hockney despertó el interés del alumnado. Su trabajo pictórico y fotográfico con dispositivos electrónicos facilitó la introducción de la situación de aprendizaje, pudiendo contextualizar y explicar adecuadamente la finalidad del trabajo. Por lo tanto, entendemos que el arte contemporáneo es asequible y que utilizar conceptos artísticos actuales no supone ningún obstáculo para plantear una propuesta innovadora y coherente.
- ✓ El uso corriente de las tecnologías por parte del alumnado actual permite trabajar con ellas cómodamente, pues conocen las funcionalidades que presentan y no tienen dificultades a la hora de explorar con ellas. No obstante, es necesario precisar en las maneras de fotografiar y mejorar la calidad de las fotos, conociendo los efectos de contraluz, enfoque y nitidez.
- ✓ Demostraron una gran autonomía durante el transcurso de las sesiones, llegando a proponer y utilizar la cinta adhesiva como recurso para unir las fotos entre sí.
- ✓ La actividad se realizó dentro del tiempo previsto, ajustándose correctamente a la temporalización establecida. No obstante, esta propuesta puede generar más sesiones y actividades y crear una situación de aprendizaje aún más enriquecedora:
 - Se podría llevar a cabo el mismo procedimiento con otra pared u otro espacio del colegio.
 - La imagen final podría ser impresa a tamaño real y tapizar la propia pared, terminando de reconstruir su propio espacio.
 - Los grupos podrían ser más pequeños y generar más reconstrucciones del espacio, exponiendo los diferentes resultados y compararlos, viendo la percepción de cada grupo y respetando las aportaciones y pensamientos de los demás.

- Al tratarse de una propuesta que fomenta el trabajo autónomo, existe la posibilidad de que el alumnado se distraiga y comience a perder el interés de la actividad, sacando fotos de sus compañeros/as y no de la pared en cuestión. Sin embargo, esto puede verse como una nueva posibilidad, una alternativa a lo expuesto, trabajando con rostros en vez de una pared.
- * Algunas Tablets presentaban problemas con la batería o la conexión a internet, dificultando el desarrollo del ejercicio y el envío de las fotos por correo. La solución acabaría siendo el trabajo por parejas para este tipo de casos.
- Muchas de las fotos impresas quedaron descartadas a la hora de elaborar el producto final, teniendo que guardarlas o reciclarlas.

6. <u>CONCLUSIONES</u>

Al establecer un breve panorama de la educación artística actual y constatar las permanencias de prácticas conservadoras y anquilosadas, se considera posible y deseable introducir cambios en esos hábitos obsoletos. La intervención educativa expuesta en este TFG ha querido constatar lo fundamentado teóricamente al principio; incluir el arte contemporáneo en los contextos educativos artísticos supone, realmente, una actualización del contexto educativo y una gran renovación para las metodologías y los contenidos que hoy en día se siguen utilizando, garantizando una novedosa y significativa experiencia para un alumnado que no ha vivido una educación artística diferente y original.

Resulta insostenible que las personas se sigan formando únicamente con referencias pictóricas de hace siglos, por ejemplo, y no conozcan las aportaciones más recientes del arte. Si todas las aportaciones científicas son tenidas en cuenta, en el campo artístico debería ser igual, pues no se puede ignorar el gran número de contribuciones que han surgido a lo largo de todos estos años.

Los objetivos principales de este proyecto, los cuales consistían en proponer un acercamiento innovador de los planteamientos educativos artísticos a través del arte contemporáneo y evidenciar que las estrategias artísticas contemporáneas permiten tratar y desarrollar conceptos educativos plenamente actuales, se han visto cumplido satisfactoriamente, quedando reflejado en las valoraciones e imágenes expuestas con anterioridad.

Esta estrategia ha permitido que el alumnado experimente su entorno de una manera personal, se apropie del espacio de su aprendizaje y que sea protagonista del mismo, construyendo y desarrollando un trabajo colaborativo y autónomo en un marco inclusivo.

Con estas alternativas, se promueve la creación e implementación de propuestas artísticas contemporáneas y se abren nuevas e infinitas posibilidades para la enseñanza. Gracias a referentes artísticos como David Hockney se puede atender a lo ya argumentado y contextualizar el aprendizaje del alumnado de una manera aún más cercana, acorde a sus tiempos y a los recursos que, afortunadamente, se renuevan continuamente.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acaso, M. (2013). rEDUevolution. Barcelona: Paidós Ibérica
- Aguirre Arriaga, I. (2006). Modelos formativos en educación artística: Imaginando nuevas presencias para las artes en educación. Foro Virtual Permanente del Congreso Regional en Formación Artística y Cultural para América Latina y El Caribe. Bogotá.
- Calvo, M. (2016). *HA! Historia/Arte*. Recuperado de: https://historia-arte.com/artistas/david-hockney
- Corrales Crespo, E. (2012). *La obra fotográfica de David Hockney: una reflexión sobre lo múltiple fotográfico* (Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid). Recuperado de: https://eprints.ucm.es/id/eprint/16771/1/T34016.pdf
- Cubillo, R. (2011). La enseñanza de las artes visuales: Concepciones teóricas y metodológicas. *Red Visuals, 14*, 9-23.
- DECRETO 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias, publicado en el BOC núm 136, el 13 de agosto de 2014.
- Grima Guinda, E. (2020). *David Hockney en la era de las imágenes digitales: su relación con la tecnología* (Trabajo Fin de grado, Universidad de Zaragoza). Recuperado de: https://zaguan.unizar.es/record/97822/files/TAZ-TFG-2020-3745.pdf
- López Martínez, M. D. (2010). La metodología expresionista en la Educación Artística y su contribución al Arteterapia. *Arte, Individuo Y Sociedad, 23*(1), 91 97. Recuperado de: https://doi.org/10.5209/ARIS.56545
- Marín Viadel, R. (2011). La Investigación en Educación Artística. *Educatio Siglo XXI*, 29 (1), 211–230. Recuperado a partir de: https://revistas.um.es/educatio/article/view/119951
- Morales Fernández, A. J. (22 de julio de 2019). Proyecto Bombearte 2019 en las escuelas de ACOES. [Mensaje en un blog]. Recuperado de: https://acoes.org/proyecto-bombearte-2019-en-las-escuelas-de-acoes/
- Moreno Pabón, C. (2013). MeTaEducArte (Método para Talleres de Educación desde el Arte). El arte contemporáneo como medio de expresión en la Educación Infantil y

- Primaria con uso de TIC. *Estudios Sobre El Mensaje Periodístico*, *19*, 339-349. Recuperado de: https://doi.org/10.5209/rev_ESMP.2013.v19.42041
- Rodríguez, J. A. (2011). *NULLA DIES SINE LINEA el proceso como obra y la obra como proceso continuo* (Trabajo fin de máster, Universidad Complutense de Madrid). Recuperado de: https://eprints.ucm.es/id/eprint/13468/1/TFM_2011baja.pdf
- Rubio Fernández, A. (2018). Cuatro estrategias didácticas basadas en el arte contemporáneo: El proceso educativo como obra de arte a través de Metodologías Artísticas de Enseñanza-Aprendizaje. *ANIAV Revista de investigación en Artes Visualess, 0* (3), 67-79. Recuperado de: https://doi.org/10.4995/aniay.2018.10116
- Sánchez, M. (2018). David Hockney: Biografía, obras y exposiciones. *Alejandra de Argos*.

 Recuperado de: https://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/32-artistas/41596-david-hockney-biografia-obras-y-exposiciones
- Satriani, G. (2 de julio de 2012). Cameraworks, iPAD y Polaroids: la obsesión del espacio de David Hockney. [Mensaje en un blog]. Recuperado de: https://photosatriani.wordpress.com/2012/07/02/cameraworks-ipad-y-polaroids-la-obsesion-del-espacio-de-david-hockney/
- Sienra, R. (2021). ¿Qué es el arte contemporáneo? Una mirada al movimiento artístico de la actualidad. *My Modern Met*. Recuperado de: https://mymodernmet.com/es/definicion-de-arte-contemporaneo/
- Talongang, E. (27 de mayo de 2019). La importancia del arte como herramienta para la sociedad. *El Periódico*. Recuperado de: https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/participacion/la-importancia-del-arte-como-herramienta-para-la-sociedad-191849

7.1. Imágenes

Figura 1. Lambert, L. (2020). Plataneras [Mural]. Recuperado de: https://www.3ttman.com/outside/

- **Figura 2.** [Fotografía de una pared con numerosos graffittis]. (2013) https://paraisocultural.wordpress.com/2013/07/13/el-graffiti-mas-que-arte-urbano/
 Dominio público.
- **Figura 3.** Mueck, R. (2017). Mass [Escultura]. Recuperado de: https://www.metalocus.es/es/noticias/100-craneos-y-la-escala-mass-por-ron-mueck
- **Figura 4.** Roldán, J. (2019). Dibujando una cara a partir de una forma [Foto]. Recuperado de: http://bombearte.blogspot.com/
- **Figura 5.** Hockney, D. (2011). Untitled, 1094 [iPad Drawing]. Recuperado de: https://www.hockney.com/works/digital/ipad
- **Figura 6.** Hockney, D. (2011). Untitled, 1072 [iPad Drawing]. Recuperado de: https://www.hockney.com/works/digital/ipad
- **Figura 7.** Hockney, D. (1982). Still Life Blue Guitar [Composite Polaroid]. Recuperado de: https://www.hockney.com/works/photos/composite-polaroids
- **Figura 8.** Hockney, D. (1986). My Mother [Collage]. Recuperado de: http://artixcreatix.blogspot.com/2020/03/david-hockney.html
- **Figura 9.** Hockney, D. (1986). Pearblossom Highway #1 [Collage]. Recuperado de: https://www.hockney.com/works/photos/photographic-collages
- **Figura 10.** García, H. (2021). Captura de pantalla de una de las conversaciones telemáticas [Imagen]. Autoría propia.
- Figuras 11-20. García, H. (2021). Fotos de la situación de aprendizaje [Foto]. Autoría propia.
- **Figuras 21-22.** García, H (2021). Collage elaborado por el alumnado [Collage]. Autoría propia.