

UCUENCA

Universidad de Cuenca

Facultad de Artes

Carrera de Artes Visuales

Creación de una obra visual simbólica del imaginario infantil cuencano, con lenguaje contemporáneo, basada en la transformación de creaciones escolares

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Licenciado en Artes Visuales

Autora:

María Carmen Fernández Matute

Director:

Juan Carlos Pañora Chacha

ORCID: 0009-0003-5320-1383

Cuenca, Ecuador

2024-03-04

Resumen

La Educación Cultural y Artística, tal como acontece en las escuelas ecuatorianas, no aprovecha suficientemente la capacidad del niño en tanto portador y generador de un universo cultural y simbólico rico y, con seguridad, trascendente. Ante esta situación, *Pensamiento inefable* produce una obra visual simbólica, como corte sincrónico del imaginario infantil cuencano de nuestro tiempo, mediante una propuesta artística contemporánea basada en la transformación de creaciones escolares originales. La instalación genera un símbolo del imaginario infantil por medio de estructuras rígidas y sólidas, envueltas en capas de collage (dibujos infantiles) que representan los imaginarios del niño, con las diversas inclinaciones que pueden ir de los seis a los ocho años de edad. Se genera un ambiente armonioso y amigable, con globos que representan mundos diversos, desbordantes en imaginación, iluminado todo con una luz tenue que favorece la observación de distintos caminos, en medio de un aparente caos creativo. El artista resulta un coautor en esta producción colectiva, donde ha debido desarrollar sus habilidades de mediador; en tanto experiencia también didáctica, referencial para docentes del área. Si en el niño se propicia un espacio lúdico estimulante, en el espectador adulto se promueve una experiencia estética de agradable nostalgia, que fortalece su confianza en la potencialidad infantil para la proyección artística de mundos interiores representativos de nuestro momento histórico.

Palabras clave: artes visuales, investigación-creación, arte contemporáneo

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Cuenca ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por la propiedad intelectual y los derechos de autor.

Repositorio Institucional: <https://dspace.ucuenca.edu.ec/>

Abstract

Cultural and Artistic Education, as it happens in Ecuadorian schools, does not sufficiently take advantage of the child's capacity as bearer and generator of a rich and certainly transcendent cultural and symbolic universe. Faced with this situation, Pensamiento Inefable produces a symbolic visual work, as a synchronic cut of the cuencan children's imaginary of our time, through a contemporary artistic proposal based on the transformation of original school creations. The installation generates a symbol of the infantile imaginary by means of rigid and solid structures, wrapped in layers of collage (infantile drawings) that represent the imaginary of the child, with the diverse inclinations that can go from the six to the eight years of age. A harmonious and friendly atmosphere is generated, with balloons that represent diverse worlds, overflowing with imagination, all illuminated with a dim light that favors the observation of different paths, in the midst of an apparent creative chaos. The artist is a co-author in this collective production, where he has had to develop his skills as a mediator, as well as a didactic experience, a reference for teachers in the area. If in the child a stimulating playful space is fostered, in the adult spectator an aesthetic experience of pleasant nostalgia is promoted, which strengthens his or her confidence in the childlike potential for the artistic projection of inner worlds representative of our historical moment.

Keywords: visual arts, research-creation, contemporary art

The content of this work corresponds to the right of expression of the authors and does not compromise the institutional thinking of the University of Cuenca, nor does it release its responsibility before third parties. The authors assume responsibility for the intellectual property and copyrights.

Institutional Repository: <https://dspace.ucuenca.edu.ec/>

Índice de contenido

Introducción.....	7
Desarrollo.....	10
Fundamentos, teóricos, metodológicos, y expresivos para la creación artística	10
Presentación y sustentación del logro creativo.....	17
Conclusiones.....	29
Referencias.....	30

Índice de figuras

Figura 1. Pensamiento inefable.....	18
Figura 2. Sesión 1.....	20
Figura 3. Sesión 2.....	22
Figura 4. Proceso.....	23
Figura 5: Globo aerostático.....	24
Figura 6: Trabajos artísticos.....	27

Agradecimiento

Agradezco firmemente a la Unidad Educativa Santa María de la Esperanza, por haberme dado apertura para la realización de mi trabajo de titulación, y formar parte del proceso del mismo, especialmente a la directora de la institución Licenciada Rosario Torres.

También agradezco a la Universidad de Cuenca, en especial a la directora de carrera de la facultad de Artes, Mgs. Sonia Pacheco, por contribuir con mi trabajo de titulación, por brindarme apertura en el Epicentro de la cultura, y participar en el proceso del mismo.

María Carmen Fernández M.

Introducción

Situación problemática. La relación entre la educación artística y el desarrollo humano es relevante, al potenciar diversas capacidades cognitivas y creativas, especialmente desde la niñez. Al respecto, Rodolfo Sánchez sostiene: “Las experiencias imaginativas marcan el paso del mundo objetivo y concreto al mundo representativo y simbólico” (2016, pág. 84). Por lo general, en clase se suele promover el desarrollo de habilidades expresivas de niños y adolescentes, a partir de puntos referenciales de adultos, incluso a veces profesionales, realizando actividades para ayudar en este sentido, sin embargo, muchos de estos trabajos que involucran registros físicos se limitan en última instancia al almacenamiento o documentos desechados, descuidando el valor que el mundo interior infantil posee como una cosmovisión más. Diversas teorías y experiencias han potenciado a lo largo del tiempo la autoexpresión creativa (véase Ruiz Solórzano, 2010), dicha escuela es una de las mayores impulsoras para el desarrollo infantil, pues ha tenido como punto de partida la creatividad y la expresión tomando “Las estrategias empleadas para su aplicación consistía en estimular la capacidad imaginativa “(Ruiz Solórzano, 2010). Utilizando diferentes metodologías que ayudaban en distintos aspectos al niño en el proceso de aprendizaje. Si bien no se ha explotado en forma inversa: del niño al adulto; de la visión acaso no contaminada ni prejuiciada del mundo, a la visión adulta dominante. Es así que se ha valorado la idea de cuánto valor podría representar la creación de visiones y perspectivas de infantes que enriquezcan nuestra concepción racional, emocional y afectiva.

Así se ha planteado el problema de investigación-creación siguiente: ¿Cómo producir una obra visual simbólica del imaginario infantil cuencano, mediante una propuesta artística contemporánea basada en la transformación de creaciones escolares?

Antecedentes. En el arte, las actividades lúdicas infantiles, han tomado parte importante en el proceso de creación, y no solo como fuente de investigación, sino que se ha visto dentro de las obras artísticas relacionadas con los juegos infantiles, que permiten una mayor

perspectiva dentro del imaginario y actividades del infante en su día diario, esto con la finalidad de tener una propuesta de relación coherente entre la pedagogía y el sentido simbólico de las actividades que desarrollan (véase Ruiz de Velasco y Abad, 2019)

Si bien se han visto diferentes obras artísticas con relación al imaginario infantil, en donde el niño es el factor principal para el proceso de creación de la misma mediante, happening, performance, etc. No se ha encontrado antecedentes directos sobre el tema, de una obra visual simbólica del imaginario infantil cuencano, con lenguaje contemporáneo, basada en la transformación de creaciones escolares, sin embargo, existe referentes teóricos en donde hablan sobre el desarrollo de obras con niños, o la relación entre las actividades lúdicas y el desarrollo humano.

Justificación. La imaginación se ha tomado como factor importante para el desarrollo de la capacidad de razonamiento, pues no solo pertenece al pensamiento cognitivo, sino que juega un papel relevante en la percepción de la realidad.

Promover el desarrollo de la creatividad de los niños es esencial para ellos, ya que esta capacidad tan significativa que relacionamos con niños les ayuda a expresarse por sí mismos, a desarrollar su pensamiento abstracto y, también, será primordial a la hora de resolver problemas y de relacionarse mejor con los demás a lo largo de toda su vida. (Arzube Michelle, 2018)

La información proporcionada teniendo conocimiento que la imaginación es el proceso que contribuye a la creatividad para la creación, respalda el proyecto actual, pues ofrece distintos puntos de vista que apoyan a lo que se está proponiendo, del que se esperan contribuciones concretas.

En consonancia con la idea, expresada por Rodolfo Sánchez “Las palabras, en el imaginario infantil, transforman las cosas, trasladan a otros tiempos y otros espacios, desatan las fuerzas de la naturaleza, pero también asustan al granizo, apaciguan las tempestades, hacen crecer a las plantas, animan a las cosas” (2016, pág. 91). Que pretende mostrar el potencial oculto que tiene el pensamiento infantil en la sociedad, y justifica el presente empeño.

Objetivo general: Producir una obra visual simbólica del imaginario infantil cuencano, caso: Unidad Educativa Santa María de la Esperanza y Epicentro Cultural, mediante una propuesta artística contemporánea basada en la transformación de creaciones escolares.

Objetivos específicos:

- 1) Construir fundamentos teóricos, metodológicos y expresivos relacionados con el imaginario simbólico visual infantil y sus múltiples valores socioculturales referenciales.
- 2) Arribar, mediante la experimentación artística basada en la transformación interpretativa de producciones infantiles originadas bajo la autoexpresión creativa, a una obra visual simbólica del imaginario infantil cuencano.
- 3) Sustentar el logro creativo, en tanto constructo simbólico del imaginario infantil con valores socioculturales referenciales, a través de la exégesis analítica.

Debe aclararse que este proyecto se desarrollará tipológicamente como una investigación-creación, específicamente en la modalidad de la “investigación para la creación” (Moya, 2021, pág. 17). Así, desarrolla un primer componente investigativo, de alcance descriptivo, dirigido a formular el plano argumental de la creación, bajo el paradigma cualitativo, implica continuas experimentaciones y revisión de bibliografía especializada.

Desarrollo

Fundamentos, teóricos, metodológicos, y expresivos para la creación artística

Desde el punto de vista teórico, la imaginación se ha tenido en una categoría de ideas efímeras, que se dan en un momento sincrónico, y se esfuman en el momento que no se desarrollan o plantea bien la idea, sin embargo, la imaginación se ha vuelto parte importante de muchas disciplinas, convirtiéndose en un elemento a priori a cualquier planteamiento de proyecto o idea concreta, es así como el imaginario se genera desde la infancia, a la edad en donde somos capaces de percibir las diferentes formas que existen a nuestro alrededor.

El imaginario comienza desde la imagen, la cual puede ser física y mental, siendo necesario un emisor y un receptor, para la reproducción de estas por medio de la observación o el lenguaje, esto se ha intensificado para los niños ya al tener una perspectiva más abierta y están a las expensas del descubrimiento de muchos elementos, les permiten tener una imaginación inmediata al ser receptor de información.

La imaginación en los infantes ayuda al desarrollo de distintas destrezas que junto a la percepción de la realidad crean un vínculo de cómo representar dichos eventos imaginarios o reales, esto teniendo en cuenta los distintos entornos en donde el niño vive o frecuenta, a esto se le conoce como imaginario social.

La función de los imaginarios sociales consiste en proveer a determinados fenómenos sociales de una consistencia especial que se suele denominar con el nombre de realidad (y contraponer, por tanto, con lo "ficticio", la "apariencia", el "simulacro", la "utopía", etc.). (AmarAmar, pág. 146)

La variedad de escenarios que puede formular el niño dependiendo la información proporcionada es innumerable, estas son conocidas como multirealidades, las cuales ofrecen muchas opciones al infante, quien está a expensas de escoger o reunir estas distintas situaciones imaginarias y reales, esto llega a ser enriquecedor para los niños, ya que comparte con las primeras experiencias del conocimiento.

Los imaginarios sociales construyen las realidades sociales a través de las percepciones diferenciales que los individuos asumen en el entorno de la sociedad como reales; es decir, la unión de las percepciones que cada persona construya de su realidad social y lo considere como real constituye el imaginario social de determinado grupo humano. (AmarAmar, pág. 146)

La imaginación se ha vuelto dependiente de muchos factores personales y sociales de cada persona, y uno de los más notorios es la relación que existe entre la imaginación y las emociones, así como citan a Rimbaud en el libro *La imaginación y el arte en la infancia* "Todas las formas de la representación creadora encierran en sí elementos afectivos" (Citado por Vigotski, pág. 23), esto dentro de la niñez ayuda a la manifestación de las emociones de los infantes, en distintas actividades que realizan a lo largo del día, y formar una relación entre lo social y emocional, creando un ambiente armónico en donde, la expresión de las ideas sea más fluida y espontánea.

Esto incluye las actividades lúdicas, que contiene en su ejecución la imaginación, como por ejemplo, el niño que monta un caballito de madera, se cree un gran jinete, cuando la niña juega con sus muñecas, se considera la mejor mamá, o cuando los niños juegan con los palos de madera simulando espadas, en su imaginación son piratas conquistadores de los 7 mares, cada una de estas actividades tiende a relacionarse con el entorno y las emociones del momento, es por ello que la imaginación de un niño es un producto efímero y su registro es casi involuntario, recibiendo en ocasiones poca importancia.

El imaginario infantil ha sido un tema de discusión dentro de muchas disciplinas, siendo una parte importante para la creación creativa y la resolución de problemas, compartiendo gran parte de la conciencia y pensamiento humano, desarrollando la capacidad de representación de sucesos acontecidos desde la infancia.

En el área de la educación se ha tomado importancia a la imaginación del niño, ya que potencia su creatividad para la creación de objetos y su justificación en el medio, esto es muy relevante para el niño porque "Es claro que un niño creativo tiene más posibilidades de ser

un adulto innovador y con capacidades físicas, motrices y emocionales que le permitirán avanzar en un desarrollo íntegro.” (Bermeo-Álvarez & Urquina-Delgado, 2021) es así como las actividades lúdicas y académicas buscan tener potenciadores para el imaginario del niño, con la finalidad del desarrollo de pensamiento crítico.

Por ello, dentro de la educación, el MINEDUC (Ministerio de Educación) ha implementado nuevas metodologías y estrategias que fortalezcan la habilidad de creación del infante, al poner su creatividad como eje principal para la interpretación y representación de sucesos de la vida cotidiana.

En el campo educativo existen diferentes mecanismos que funcionan como potenciadores para la enseñanza, como ECA (Educación Cultural y Artística) del MINEDUC (Ministerio de Educación) se ha fortalecido con la escuela de la autoexpresión creativa, dejando que cada estudiante reconozca y que sobre la base de sus conocimientos realice las actividades pertinentes, un claro ejemplo tenemos la implementación de distintas actividades lúdicas que lo toman no únicamente como un progreso intelectual, sino que buscan la exploración en distintos ámbitos del infante, como lo son las motoras, perceptivas y creadoras.

Esto es parte del proceso en donde la imaginación ha sido un factor muy importante para todas estas actividades, es una gran habilidad que los niños tengan flexibilidad y amplias capacidades de razonamiento ante una situación real o no, por ello es crucial su fortalecimiento en clases y en casa.

Muchas de estas actividades relacionada con el arte como, por ejemplo, pintura, escultura, dibujos entre otros están ligadas a la imaginación del niño para conocer o descubrir posibilidades, no solo de las herramientas técnicas sino también de las habilidades del infante que toma su imaginación como oportunidades para crear en diferentes actividades.

Podemos decir que la imaginación es un factor considerable para el desarrollo de la creatividad infantil, siendo visible cuando el niño lo manifiesta en distintas actividades, como por ejemplo los juegos, pintura, dibujo, etc. Esto mayoritariamente se realiza en instituciones

como la escuela, cursos o colonias, y bien esto ayuda en varios aspectos, en ocasiones se desechan actividades que involucran material físico, sin que se documente su existencia.

Este problema a sido opacado porque aunque ayude en gran medida a los niños, el material que sale como resultado de estas actividades son pasados por alto, teniendo una finalidad de almacenaje o desecho, contribuyendo a la pérdida de estas ideas que tuvo el infante y que en ocasiones no lo va a recordar, es por ello que es importante que estos trabajos tengan una segunda oportunidad de vida, pues demuestra la evolución de sus primeros trazos, dando un plus con la creatividad que el niño lo acople a su creación, teniendo en cuenta que cada uno de ellos ha tenido diferentes experiencias personales, se podría destacar que cada uno de estos trabajos cuentan con una historia única que lo relatan en un tiempo establecido.

En la parte conceptual, la obra busca realizar un producto que simbolice el imaginario infantil cuencano, en donde cada creación del niño se transforme en objetos que represente volar (globos aerostáticos), esto relacionando la palabra “volar”, con la capacidad que da la imaginación a la mente de un niño.

Desde el punto morfológico-metodológico, se dividirá en dos partes para poder realizar la obra, la primera parte será ejercitar sobre esa capacidad del niño (6 a 8 años) para la creación mediante su creatividad, en estas edades nos ayuda a ver diferentes formas de la cultura hoy en día. Ya sea con la experimentación de distintos materiales(cartulinas, pinturas, pinceles, esferos, lápices de colores) en búsqueda del gusto y habilidades del infante, realizando distintas actividades tales como pintura, dibujo entre otros y creando espacios óptimos, partiendo de diferentes tareas a un punto central, en donde sea más fácil y seguro que el infante nos transmita lo que piensa sin que esté condicionado a seguir órdenes, cabe recalcar que “Las artes plásticas ponen en juego muchas aptitudes y habilidades del ser humano, por lo que resulta importante reconocer los efectos positivos de las actividades centradas en la creatividad y la imaginación” (Bermeo-Álvarez & Urquina-Delgado, 2021), es por ello que las artes plásticas será nuestra principal herramienta para la creación de las distintas actividades.

Esta primera parte se llevará a cabo en dos distintos lugares (Epicentro Cultural, Unidad Educativa Santa María de la Esperanza), esto nos ayudará para tener perspectivas diferentes de la cultura en cada niño, esto por tener distintos entornos en su vida cotidiana.

Para que la imaginación potencie el proceso de creación del infante, es fundamental que ellos exploren con diferentes herramientas y actividades en donde sea necesario que el niño imagine diferentes actos, personajes, situaciones, etc., como por ejemplo tenemos el juego de roles, juegos tradicionales, videojuegos entre otros, este envés de acondicionarlo a estancarse, permitirá amplias posibilidades para que el niño se imagine lo que quiera ser (véase L. S. Vigotski, 1930)

Se busca que la esencia (lo más importante y característicos) de cada niño queda implantada en los trabajos, esto para que el aura pura (expresión artística que se caracteriza por el uso de elementos plásticos para expresar emociones) de cada obra creada, sea visible en el producto final, con el objetivo de que su imaginación sea la protagonista y al momento de la transformación (modificación de la materia prima) no se pierda el mensaje de cada uno.

Con lo antes dicho, se estima que cada uno de estos productos (obra artista) se transforme en objetos (globos aerostáticos), que represente la palabra “volar” (objetos), se ha tomado en cuenta el globo aerostático como objeto principal en donde los trabajos hechos por los niños formen parte la vela de la aeronave, la observación será un punto clave para que se asomen a los globos y noten los trabajos de los niños, además, el escenario se representara elementos que representes el cielo.

En la segunda parte del proceso, se empezará la transformación de los trabajos que se obtendrán en las sesiones con los niños, para esto se ha establecido trabajar con la técnica del collage, esto nos permitirá juntar algunos trabajos con la finalidad de integrarlos y reflejar la imaginación de cada niño en una sola obra, además esta técnica nos permite una “Acumulación caótica, adicta a la estética de la profusión, ejerce la potencia explicativamente; crea una dinámica anexionista, dinámica adhesiva, capaz de involucrar la agitada disparidad de lo real”(Yurkievich, 1986), esto nos ayudará a dar una lectura sobre la obra.

Siguiendo con este proceso se ha establecido trabajar con la escultura, cuyo propósito es la creación de los objetos en donde estarán el collage resultado de la primera intervención del producto artístico, como antes se mencionó, se tomó a los globos aerostáticos, como el objeto principal de la obra, además, se experimentará con el material con el que se va a trabajar, esto con la finalidad de que su rigidez de la estructura del globo ayude para la colocación de los demás elementos. Si bien nos ayudará a tener un soporte rígido, también conlleva un significado para la obra, ya que como se menciona en *EL ARTE Y EL ESPACIO* "La escultura: una corporizada puesta-en obra de sitios y con ello una apertura de parajes que posibilitan el habitar humano, que posibilitan la permanencia de las cosas que lo circundan, que le conciernen."(Heidegger, 2009), al tener una capacidad efímera como lo es la imaginación, nos centramos a la potencialidad de los resultados de esta facultad, por ende para transformar este imaginario en algo físico y entendible, es importante que la técnica cumpla con estos requisitos (ser tangible y permanencia), es así como la escultura nos da la posibilidad de crear espacios en donde las ideas se vuelven objetos.

Cabe recalcar que el material a utilizar serán los que se usan para la cátedra de ECA (Educación Cultural y Artística), como por ejemplo (papel mache, globos, papel higiénico), si bien hemos tenido un acercamiento bastante amplio a distintos materiales, se establece trabajar con los de este estilo, ya que con ellos son lo primero que experimenta un niño, y se busca tener una relación con todo lo que esté relacionado con la infancia, además que proporciona mayor seguridad en su utilización.

La obra como tal busca elementos que sean característicos, que representen el "volar" del imaginario infantil, ya que se sostiene que la imaginación de un niño no tiene límites y puede volar tan alto como se lo proponga, una escena que demuestre que no hay límites, y como estas ideas que son el reflejo de la sociedad son capaces de convertirse en grandes cosas.

Desde el punto de vista expresivo-estético, la obra se categoriza en la estética de lo sublime, ya que se busca transmitir cuán poderosa es la capacidad de la imaginación, ver lo bello en

expresiones tan caóticas, y representar en un lugar real que vemos diariamente como menciona Baldine:

Lo sublime nos enfrenta con ese<<incomprensible estético>> que amenaza la coherencia de nuestras síntesis perceptivas y nos revela el doble movimiento de nuestro deseo (regresivo y, al tiempo, progresivo), dirigido hacia un caos que renace y hacia su traducción en significantes. (Baldine, 2006)

No es solo es un objeto (globo aerostático) que muestre la forma, contenido, o las distintas expresiones de cada infante, sino que trate de estar en un escenario en donde el cielo será lo que estén tocando y pisando, si bien sabemos que el cielo es parte de la atmósfera que se visualiza desde la tierra, buscamos una relación que pudiera tener con la imaginación, un lugar que para un niño se crea varios elementos que a la vista su textura parece acolchada, brillante ,o puntiaguda, siendo inalcanzables, el simple hecho de alzar la mano y querer alcanzar las estrellas, o tener un gigante que nos calienta cada día, crea las interrogantes del querer saber ¿Qué es lo que le hace tan especial?, crea el deseo de querer ir hasta el allí para responder todas sus dudas o cumplir sus caprichos, todas estas situaciones que lo relacionamos con la frase “el límite es el cielo”, nos abre un sin fin de similitudes con la imaginación del niño, pues el tener la capacidad de crear nuevos mundos en donde cada uno de ellos son protagonistas, héroes, superhéroes, animales, profesionales o simplemente tener en sus manos lo que más anhelan, se crea la posibilidad de volar, tal vez no físicamente, pero si mentalmente, es por ello que en la obra la imaginación se muestra como un escenario en donde toda creatividad que parece caótica, se vuelve un objeto concreto capaz de volar y llegar a lo que conocemos como el límite.

Para la obra visual, se estima que tenga símbolos entendibles y claros para el espectador, además de una relación con el imaginario infantil, provocando un espacio en donde la reunión de todo el elemento direccione a una lectura comprensible, sobre la importancia y capacidad de la imaginación en la infancia.

A continuación, se realizará un reconocimiento de las ideas fundamentales con vista a la creación artística:

- a) Para conseguir ahondar en la creatividad infantil, es importante crear actividades apropiadas tales como pintura y dibujo, las cuales fueron escogidas por ser ejercicios, con mayor facilidad para la soltura de mano, en donde el niño crea un vínculo por medio de la imagen, esto servirá para que al momento de realizar las actividades establecidas en material físico (cartulina, papel, arcilla) y que nos ayudará como componente principal de la obra.
- b) Para la transformación de este material que se obtendrá en las sesiones con los niños, se estableció utilizar la técnica del collage, que nos ayudará para que resalte cada elemento principal de las obras de los niños, además de darle un sentido caótico y revoltoso, esto refiriéndonos a lo que puede llegar la imaginación del infante, una capacidad que, si bien en ocasiones no tiene sentido para la mente de un adulto, para ellos es una posibilidad de llegar al límite de sus pensamientos.
- c) Para que el escenario en el lugar de exposición de una noción de estar en un lugar diferente, se tomará en cuenta elementos que sean propio del lugar, como antes se mencionaba se hará referencia al cielo, por ende, el material que se utilice para la ambientación del escenario tendrá que tener una textura que simule a dichos elementos.

Presentación y sustentación del logro creativo

Con la problemática planteada con anterioridad se presenta la obra *Pensamiento inefable*, que propone producir una obra visual simbólica del imaginario infantil cuencano, mediante una propuesta artística contemporánea basada en la transformación de creaciones escolares **(véase figura 1)**.

Figura 1: Pensamiento Inefable

(Autor: María Fernández, 2024).

Esta creación desarrolla el tema del imaginario infantil, en una escena con estructuras suspendidas envueltas de collage (dibujos infantiles), que refleja pequeños mundos imaginarios que tienen la capacidad de mostrar los distintos pensamientos y entornos de cada niño (seis a ocho años) junto a un video en donde se observa al protagonista de la obra realizando su arte.

La obra cuenta con dos procesos, la primera parte del proyecto se basó en la realización de trabajos con los infantes cuyo objetivo fue la obtención de materia prima, en este caso se les planteó diferentes actividades en la cual los niños se expresaron de diferentes formas de artística, con la creatividad influyendo su imaginación, plasmaron sus pensamientos en el material físico, como en las cartulinas con la utilización de los materiales como pinturas, marcadores, lápices, esferos, etc. Los niños colorearon sus trabajos, dándoles vida y sentido a sus obras independientes.

Este proceso se realizó en dos lugares distintos el primero fue en el Epicentro Cultural ubicado en la subida del Vado el 25 de junio y se realizó en dos secciones donde se hizo las siguientes actividades:

- Pintura en cartón prensado, con la ayuda de las manos de los niños y pinturas de agua, cabe recalcar que en esta actividad no se les dio instrucciones previas, y que fue netamente la creatividad del niño lo que se plasmó en el material. Se realizó un pequeño mural sobre cartón, en esta actividad se vio el dinamismo que tienen los niños ,ya que, con los distintos colores, lo primero que realizaron fueron sus huellas de la palma de la mano en el material, además de algunos dibujos como son los árboles, nubes, caritas felices entre otros. Una de las situaciones que se vivió en esta actividad fue un pequeño caos al momento de realizarlo, ya que cada dibujo tenía un espacio libre, lo que provocó que cada niño intentó resaltar sus dibujos ante los otros.

- Dibujo en cartulinas con lápices de colores, esta clase inicio con un pequeño video de una fábula “la tortuga y la liebre” de Walt Disney de 8 minutos con 16 segundos, esta fábula además de la moraleja que conlleva, tiene una animación que llama la atención y es agradable para los niños, con ello ayuda a los infantes a tener mayor concentración en la actitudes y acciones de los personajes, esto produjo que los niños se acordaran de las escenas del cortometraje. Esto se realizó para obtener la atención de los niños, y que se concentrara más en la sesión de trabajo. Luego se prosiguió a conversar con los infantes sobre sus gustos, sueños, seres queridos entre otros, esto para que vayan teniendo mayor confianza con mi persona. Después se les indico que íbamos a realizar la actividad con las hojas de papel y los lápices de colores, lo que resulto en trabajos artísticos, que plasmaron todo lo que se había visto en clase, diferentes elementos que mostraron los deseos o pensamientos de los niños, además de ciertos dibujos que se relacionaban con el video antes puesto.

Figura 2: Sesión 1

(Fotografía: Marcela Matute).

El segundo lugar se dividió en tres secciones los días miércoles desde el día 25 de octubre hasta 8 de noviembre en la unidad educativa Santa María de la Esperanza, y se realizó distintas actividades con ellos, las cuales fueron:

- En la primera clase se realizó dibujos en cartulinas con lápices de colores, en este caso se trabajó con todos los niños de 6 a 8 años separados por grupos, esto nos ayudó a que se sintieran cómodos y de igual manera a ver como era su forma de expresión artística, además de observar cómo cada uno de los niños realizaban los elementos de distintas formas como por ejemplo, con la ayuda de números, letras, figuras geométricas entre otros, en este ejercicio manifestaron distintos, deseos, sueños, seres queridos, etc.

- En la segunda clase se realizó un ejercicio que ayudó a su creatividad por medio de la técnica de la mancha, en esta actividad se utilizó cartulinas, sorbetes y témperas, la técnica consiste en regar un poco de pintura sobre la cartulina mientras los estudiantes iban soplando

con los sorbetes la misma para formar diferentes manchas. Ya teniendo el primer proceso de la actividad, el siguiente paso consistió en la formación de figuras con las manchas. Para este ejercicio se buscó solo a los niños de 4° grado, ya que se necesita mayor atención y seguridad para que no exista ningún inconveniente con la salud del niño.

- La tercera clase se realizó con los niños de 5° grado, para esta actividad se trabajó en grupo de 2 y 3 personas y se llevó las canastas, único elemento del producto final que fue modificada directamente por las manos de los niños. Para este ejercicio la única indicación que se les dio fue que podrían utilizar diferentes técnicas y materiales, por ende, entre los materiales que se utilizó fueron, sorbetes, pinceles, pinturas, lápices y fundas. La técnica que predomina fue la mancha. En este ejercicio los niños colocaban directamente la pintura sobre la canasta, o mezclado con un poco de agua, después proseguían a utilizar los diferentes materiales que tenían a disposición, creando diferentes figuras, texturas, y mezclas de colores, que ayudaba a la canasta a cubrir ciertos espacios. Cabe recalcar que cada una de ellas no están cubiertas al cien por ciento, pues se quedó como cada uno de los grupos había dejado (véase figura 3).

Figura 3: Sesión 2

(Autor: María Fernández, 2024).

Con esta última actividad finalizo con las sesiones con los niños, cabe recalcar que cada una de las sesiones fueron grabadas, además de facilitar la obtención del material audiovisual para dar paso al siguiente proceso de creación del producto.

La segunda parte fue la creación de los globos aerostáticos creados con material sólido, que permitió la implementación de collage, entregándonos una combinación de colores y gráficos que aportan la riqueza de los pensamientos infantiles. Además de la realización de un video en donde se evidencia el trabajo autónomo de cada uno de los niños, en sus obras.

Esta parte se fue realizando por tres procesos, la cual el primero fue la realización de los globos aerostáticos, con materiales como papel higiénico, periódico, papel bond, pegamento, agua, empaste, resina para grafiados (resinplast) y globos, este proceso demoro

aproximadamente dos semanas, luego se prosiguió con la colocación del engrudo sobre la base, este paso sirvió para el endurecimiento y resistencia de la estructura, de igual manera al momento de cortar por secciones.

En el segundo proceso se basó en la realización de las canastas con cartulina como material predominante, aquí se aplicó la técnica del tejido, haciendo tiras de cartulina largas con ayuda de pegamento blanco, se tejió 6 canastas con cartulina blanca para mayor facilidad de la adherencia de la pintura, de igual manera para la colocación de la canasta hacia el globo se realizó con hilos de colores (naranja, azul y amarillo) unas trenzas de tres extensas (véase figura 4).

Figura 4: Proceso

(Autor: María Fernández, 2024).

Como tercer proceso se realizó el material audiovisual, en donde se colocó los videos obtenidos de las secciones de las clases, enfocando las tomas a las actividades realizadas y a las manos de los niños, resaltando la forma de realizar ciertos elementos y como es su forma de expresión en el arte del infante,

La obra es una instalación, realizada con las técnicas de la escultura y el collage en una dimensión variable, y que constituye una escena de globos aerostáticos realizando la acción de volar. Seis globos aerostáticos que ocupan el setenta y cinco por ciento de la composición,

por lo que protagonizan la obra, junto a un material audiovisual en donde se podrá observar el proceso que se tuvo junto a los niños.

La obra parte desde el centro en donde se sitúan los globos aerostáticos, iluminados por una luz tenue para que el espectador pueda acercarse y observar los collages, en sala se encuentran elementos propios de la atmósfera (nubes iluminadas), además de la luz propia de la sala ayuda a que la sala tome más vida y color, y conlleva que la atención guíe hacia la instalación, en el centro de la sala se encuentra una pantalla de 32 pulgadas en donde se puede observar un video que enfoca las manos de infantes realizando diferentes actividades (dibujo y pintura).

Cada uno de los globos son envueltos por una capa de collage, que no sigue un orden específico, ya que denota el caos creativo que puede ocasionar trabajar con niños de distintas edades, dando un contraste bastante marcado en su forma de pensar y en la visión que tienen. Las canastas fueron intervenidas directamente por los niños en donde se utilizó distintas técnicas para llegar a colorear sus paredes.

Figura 5: Globo aerostático
(Autor: María Fernández, 2024).

Como parte de la escena están los elementos de las nubes, iluminadas con luces de color blanco, que logran iluminar parte de la obra y llaman la atención hacia la misma, esto con la finalidad de tener mejor visibilidad del collage envuelto en los globos, y de todos los elementos que conforman la obra.

El plano que se presenta en el video se enfoca netamente en la actividad que realizan los niños, mostrando la forma de realización de algunos elementos, y la sutileza que tiene cada uno de los trazos que practican en el material que se les entregó, la perspectiva que ofrece este video ayuda al espectador a fijarse en la pasión y el tiempo que ponen los infantes al momento de expresar su imaginación en una hoja de papel, la importancia que cada uno de ellos le ponen al tener en cuenta que son sus sueños, pensamiento o aspiraciones lo que están manifestando en el material.

En este producto artístico se aplicó varios materiales para realizar la estructura del mismo, sin embargo, se relaciona con elementos que trabajan los niños de educación básica en las instituciones educativas, normalmente para un niño de 6 a 8 años de edad, es importante el material que utiliza para su seguridad (cartulina, lápices, esferos, plastilina, etc.), por ende son este mismo que se aplicó para las estructuras sólidas del producto, tomando importancia desde los materiales simples hasta la realización de las obras que son expresadas en el material físico.

Desde el punto de vista cromático, la obra exhibe mayoritariamente colores primarios y secundarios, inclinándose a colores fuertes que llaman la atención a ciertos puntos. En el collage encontramos variedad de colores que tienden a ser cálidos, predominando el color blanco haciendo resaltar los distintos colores, los trazos presentes denotan seguridad y tranquilidad, demostrando la despreocupación de seguir la guía de las líneas realizadas por los mismos niños.

En las canastas se utilizó la técnica de la mancha, con distintos materiales (sorbete, pinceles, fundas, manos), dando como resultado manchas de distintas formas, con un contraste fuerte entre colores, creando en algunos casos una técnica de marmoleado, el color blanco natural

de la cartulina, material que se utilizó para la realización de las canastas, ayuda a que cada uno de los colores resalten y que la forma de la mancha quedará natural.

El color que tiene la sala ayudó a la visibilidad de la obra, pues sus paredes blancas junto a su piso y vigas de madera dio un contraste bastante marcado para que los elementos expuestos resalten, y ayudó al atractivo visual de los globos (collage).

La luz propia de la sala de color amarillo, junto a las artificiales de color blanco y la luz natural que ingresa por la ventana de la sala, ayudo en gran medida a la obra, como por ejemplo para que los objetos expuestos sean visibles y atrayentes, además de que el ambiente es referente a una noche estrellada, esto también ha provocado que dentro de la sala sea el color predominante el blanco (por las luces adicionales que se colocaron), ya que las luces provocan una visibilidad de los elementos colocados en el espacio.

La forma en cómo se llevó a cabo la pintada, ayudó en ver el comportamiento y la creatividad de cada uno de los niños. Observando como relacionan los colores con la realidad, de igual manera los pensamientos, ideas, sueños, y actividades que realizan cada día, es diferente para cada edad, y la forma de expresar por medio el arte, denota distintos mundos de poder ver la vida.

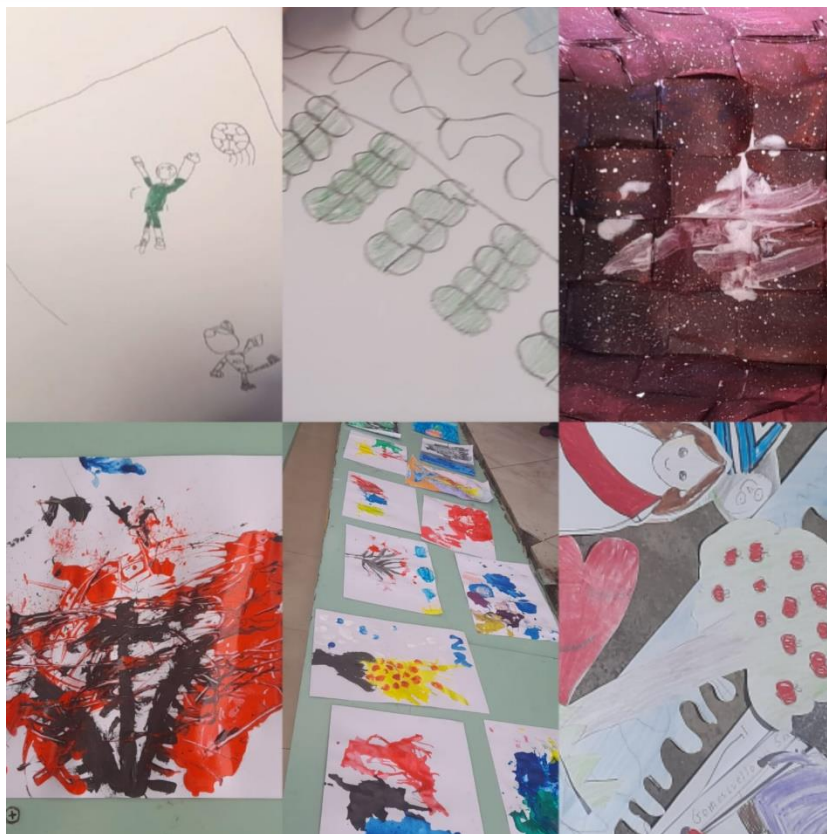

Figura 6: Trabajos artísticos
(Autor: María Fernández, 2024).

El conjunto recrea un momento en donde los niños, detonan su imaginación impulsando su creatividad al momento de expresarlo en una hoja de papel, exponiendo distintos mundos llenos de creatividad y de posibilidades, en donde sus anhelos, seres queridos, y sueños están presentes de una forma llena de color y trazos, en un ambiente en donde cada una de esas expresiones forman estructuras sólidas capaces de volar como lo hace el imaginario infantil, formando posibilidades. El peso que puede llegar a representar el pensamiento infantil crea esta alegoría en donde un caos creativo, puede llegar a no tener límites, en donde el arte es el estimulante para la imaginación infantil.

Dentro de la obra apreciamos la estética órfica, ya que su tendencia a ser colorista y abstracta con un predominio de elementos circulares hace que exalte ante todo el color y la luz. Capas de collage que, si bien es un completo caos artístico, se unen en armonía junto a una historia

que se presenta en cada globo que, si bien no se sabe de lo que se está hablando concretamente, el color es el único que hace que esté presente el sentido del arte, en un intento de promover lo sublime y el misterio de cada uno de los collages, entregando desde lo tridimensional un enriquecimiento a la estética órfica. (véase Blanco , 2020)

La obra muestra en sus procesos la importancia del imaginario infantil y de igual manera el cuidado que se tiene que conservar con ello, ya que, si bien podemos apreciar por un momento la capacidad de los niños para la creación artística, es importante exponer esta capacidad y ofrecer al mundo las ideas de los infantes, puesto que su manera de expresar, explorar y desarrollar da un significado único independientemente de su arte y la belleza intrínseca que posee, nos fomenta un mayor respeto y aprecio por su entorno natural convirtiendo al arte en un valioso aliado para la tarea de preservar y enriquecer el imaginario infantil.

Conclusiones

Este proyecto de investigación-creación aborda una metodología vinculada a la creación de una obra simbólica del imaginario infantil cuencano, ya que se toma un objeto representativo (globo aerostático) para que simbolice la acción del “volar” de la imaginación, mediante una propuesta artística contemporánea basada en la transformación de creaciones escolares. Este modelo de creación inicia bajo un proceso creativo experimental, en donde los niños se vuelven protagonistas exponiendo y plasmando su imaginación hacia la sociedad. Capaces de crear distintas posibilidades de realizar arte y crear una visibilidad ante un público adulto, en donde se ha perdido la destreza de observación y escucha hacia estas pequeñas historias contadas por los niños.

Trabajos escolares que no vemos la potencialidad que tiene cada una de ellas para la sociedad y como contribuyen al desarrollo cultural y social, capaces de enriquecer sus vidas individuales, desarrollando habilidades claves para contribuir a un tejido de oportunidades para la expresión creativa.

Se analiza el desinterés que existe hacia el cuidado del imaginario infantil poniendo más énfasis a los logros y metas académicas teóricas, y en ciertas ocasiones dejando de lado la importancia del desarrollo creativo y emocional, la falta de apoyo y estímulo por parte de los padres y tutores.

Finalmente, la producción artística y el método empleado, entrega una obra simbólica con un discurso visual, que exponen el imaginario infantil cuencano (trabajos artísticos realizados en un momento sincrónico), de una manera en donde el espectador pueda tener una experiencia agradable y nostálgica, proponiendo el cuidado del mismo de una forma creativa. La interdisciplinariedad que convive dentro de la obra, aportó al proceso de cada etapa de creación y experimentación, siendo determinante la didáctica dentro de las secciones con los niños, para tener una relación armoniosa, y que no afectara a la realización de sus obras de artes.

Referencias

- Amar, J., Angarita Arboleda, C., & Cabrera Doku, K. (2003). Construcción de imaginarios infantiles y vida cotidiana. *Psicología desde el Caribe*, (12), 134-172.
- Arzube Michelle, F. L. (2018). *La importancia de la imaginación como instrumento en el aprendizaje*. Chimborazo: Instituto Tecnológico Corporativo Edwards Demming. Obtenido de <https://revista-edwardsdeming.com/index.php/es/article/view/8/15>
- Baldine, S. G. (2006). *Lo sublime*. Madrid: Machado Grupo de Distribucion, S. L. Obtenido de <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=tO14DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT10&dq=lo+sublime+en+el+arte&ots=cdSK5Ts4Kq&sig=9Hy0IMVH-fowVhnGohtF-e9nA6E#v=onepage&q=lo%20sublime%20en%20el%20arte&f=false>
- Bermeo-Álvarez¹, E. L., & Urquina-Delgado², L. S. (2021). *Pensamiento creativo: un estudio desde las artes plásticas*. *Revista UNIMAR*, 39(2), 171-174 DOI: <https://doi.org/10.31948/Rev.unimar/unimar39-2-art8>.
- Heidegger, M. (2009). *El arte y el espacio*. Barcelona, España: Herder Editorial, S.L., Barcelona. Obtenido de <file:///C:/Users/ASUS%20RYZEN%207/Documents/Investigaci%C3%B3n%20At%C3%ADstica/franciscoabalo%20escultura.pdf>
- Blanco, J. (2020). -EL ORFISMO ROBERT Y SONIA DE LAUNAY “herejes del cubismo”. Obtenido de: <https://www.auladade.com/wp-content/uploads/2020/12/Vanguardias-y-tendencias.-Clase-1.-El-Orfismo.-Los-Delaunay-5-feb.pdf>
- Moya, M. (2021). *La investigación-creación en el arte y diseño*. Santa Clara., Cuba: Editorial Feijóo. Obtenido de <http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/36659/1/documento.pdf>
- Ruiz de Velasco, A. y Abad, J. (2019). El lugar del símbolo. El imaginario infantil en las instalaciones de juego. Barcelona: Graó. 273 pp., ISBN: 978-84-9980-957-1
- Ruiz Solórzano, J. (2010). *Corrientes teórica de la educación artística*. Nivia, Colombia. Obtenido de <https://www.calameo.com/read/0007947800bd3823e074b>

Sánchez, R. (2016). *Imaginario infantil en el mundo andino*. Perú. Recuperado el 21 de 04 de 2023, de <file:///C:/Users/ASUS%20RYZEN%207/Downloads/64-Texto%20del%20art%C3%ADculo-145-1-10-20191122.pdf>

Vigotski, L. S. (1930). *La imaginacion y el arte en la infancia*. Madrid: Ediciones Akal, S. A. Obtenido de <https://books.google.es/books?id=sajuKUNfuZcC&lpg=PA93&ots=Fv0p2XZI3P&dq=la%20imaginacion%20y%20el%20arte%20en%20la%20infancia&lr&hl=es&pg=PA4#v=onepage&q=la%20imaginacion%20y%20el%20arte%20en%20la%20infancia&f=false>

Yurkievich. (1986). *Estética de lo discontinuo y fragmentario: El collage*. Obtenido de <file:///C:/Users/ASUS%20RYZEN%207/Documents/Investigaci%C3%B3n%20At%C3%ADstica/collage.pdf>