

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 38 – ENERO DE 2011

“VANGUARDIAS ARTÍSTICAS Y DIBUJO INFANTIL”

AUTORÍA AMAYA AIDA RINCÓN GÉREZ
TEMÁTICA COMPARACIÓN ENTRE VANGUARDIAS ARTÍSTICAS Y ARTE INFANTIL
ETAPA EI, EP, ESO

Resumen

El arte infantil engloba principalmente las técnicas de dibujo y pintura, por ser técnicas simples de manejar y de aprender. Son manifestaciones artísticas asequibles a cualquier persona, por su bajo coste, su fácil accesibilidad, poca complejidad en cuanto a ejecución, etc. Podemos encontrar importantes similitudes al comparar este tipo de obras con las de ciertas vanguardias artísticas del siglo XX. Si mostramos estas similitudes a nuestros escolares, podrán comprobar la aplicación real de sus trabajos y la envergadura que pueden llegar a alcanzar en la sociedad actual, motivándolos para trabajar en busca de resultados exitosos.

Palabras clave

Vanguardias, Dibujo infantil, Arte infantil, Movimientos artísticos, Expresión plástica

Índice:

1. CREACIÓN

2. PRIMERAS COMPARACIONES

3. MOVIMIENTOS CONCRETOS

3.1. Expresionismo.

3.2. Fauvismo.

3.3. Cubismo.

- **Cubismo sintético.** Características:

- **Cubismo sintético.** Características:

3.4. Futurismo.

4. CONCLUSIÓN.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 38 – ENERO DE 2011

1. CREACIÓN.

El arte infantil atraviesa diversas etapas clasificables en función de las características físicas de los dibujos y pinturas, y éstas en función de la edad y del desarrollo psico-motor. Añadiendo también el factor contextual y cultural, que influirán en patrones, conductas, referentes, etc.

Con el arte ocurre algo parecido, estableciendo características diferenciadoras que nos permiten clasificar tendencias o movimientos artísticos variados. Es complicado, e incluso vulgar, definir un estilo artístico de forma precisa, pero sí se puede hacer a rasgos generales según la época histórica, materiales empleados, temáticas artísticas, apariencia, etc.

Podemos establecer analogías entre las dos clasificaciones y ámbitos, es decir, entre las etapas diferenciables del arte infantil y las etapas de los pintores de vanguardia del siglo XX. En los dos casos existe una clara intención por expresar inquietudes y sentimientos a través de formas abstractas, donde la imaginación y la creatividad juegan un papel protagonista.

Se trata de relacionar el ámbito artístico profesional y el popular, reconociendo características comunes, aunque no compartan el mismo espacio. Para empezar, ésta es la gran diferencia, ya que estamos mezclando la “*aristocracia*” con la “*plebe*”, sin la menor intención de menospreciar ninguno de los campos de creación mediante esta comparación. Más bien se trata de mentalizarnos de que la aristocracia y la plebe están compuestos por personas con comportamientos, cultura, modas, sentimientos, etc. comunes, al igual que los movimientos artísticos reconocidos en nuestra sociedad y el arte infantil. Cada uno con sus características y evolución propias, y aunque su fin sea diferente, la base es la misma: el soporte artístico.

2. PRIMERAS COMPARACIONES.

A simple vista podemos observar los rasgos generales de una obra o creación, su apariencia la define. En el proceso de creación a veces interviene el azar, la experimentación, el descontrol o dominio sobre nuestro propio cuerpo o sobre los materiales, que marcarán la creación física y el producto final. Una de las características más marcada de gran parte del arte producido en el siglo XX, es la creación pura. Es decir, la apariencia y temática como objetivos a alcanzar por los artistas anteriores, definidos como arcaicos, da paso a la expresión y valoración pura del material pictórico o escultórico como razones válidas para crear.

Por ejemplo, encontramos tendencias artísticas donde prima la pastosidad del material, que se deja chorrear sobre el soporte, que a su vez cambia, y pasa de ser lienzo tradicional, a ser piel humana, donde la obra está construida sobre un soporte vivo. Cambiando el concepto preconcebido, y experimentando texturas, características de los materiales, resistencia, efectos, nuevas posibilidades, etc. al igual que un niño desde que nace prueba sabores, aprende y crea sonidos o experimenta las sensaciones de los olores, abriéndose al mundo de los sentidos puros.

Esto ocurre sobre todo en las primeras etapas de vida del ser humano, y conforme crecemos vamos adquiriendo esquemas mentales e ideas que se establecen como válidas y reales, que marcarán

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 38 – ENERO DE 2011

nuestro comportamiento. Así ocurrirá también con el arte infantil. Al principio la espontaneidad y la experimentación reinará en las creaciones, volviéndose poco a poco más controladas y precisas (o por lo menos esa será la intención por lo general).

El arte ha experimentado esos cambios pero de forma inversa. Esto significa que se ha pasado en el último siglo a las “*primeras etapas infantiles*”; de buscar la imagen real, copia fiel de la realidad conocida, que da lugar a obras con imágenes y texturas reconocibles, se ha evolucionado hasta encontrar lo diferente, lo raro, lo bello, lo estrambótico, lo duro, lo rallado, lo frágil, etc. Se busca más allá de lo que sabemos, experimentando con materiales nuevos, descubriendo nuevas vías y formas.

Como ejemplo de analogía con las primeras etapas del arte infantil encontramos la obra del artista británico Ben Nicholson, que usa trazos primarios y composiciones arbitrarias. También encontramos al escultor Henry Moore, cuyas obras se componen de formas orgánicas y básicas, evadiendo todo detalle de complejidad. Buscando la expresión del material puro, sencillo, sin interpretaciones, dejándolo “actuar” por sí mismo y trabajados por unas manos experimentadoras del placer de manejar los materiales por primera vez. De la misma manera que un bebé comienza a garabatear sobre un papel y sigue por la pared, comprobando la utilidad del material y disfrutando de su descubrimiento.

En las primeras creaciones del niño, éste comienza a descubrir que la marca que realiza en el papel es resultado del movimiento que realiza con el lápiz, y se convierte en un hecho fascinante, de la misma manera que incontroladamente Pollock descubre la elaboración expresionista de sus cuadros, las texturas de las diferentes pinturas, cómo se expande el acrílico sobre la acuarela, tapándola. O de la misma forma que Alexander Calder elaboraba esculturas móviles, al descubrir materiales capaces de resistir estructuras complejas creando un nuevo concepto en este campo: el movimiento real en esculturas.

Con la revolución industrial aparecieron nuevos materiales y posibilidades que otorgaron “alas” a los artistas de la época, ya que cambió la accesibilidad a los mismos, e incluso el precio. También lo hizo el mundo, donde la velocidad y resistencia fueron dos conceptos básicos que marcaron la vida del siglo XX. La aparición de la locomotora, de las industrias y la fabricación industrial, donde todo se magnificaba y se revolucionaba, además de encontrar en el hierro y el acero la base de la construcción moderna, y sobre la que empezaron a experimentar los artistas de la época. Descubriendo así procesos nuevos, menos laboriosos y complejos. Simplificando así los procesos de creación y reflejándose en las obras de arte.

Se sintetizan formas, soportes, materiales... que cobran protagonismo como elementos a estudiar y trabajar. Para experimentar con ellos, hay que “dejarlos actuar” y así descubrir sus propiedades que serán el motor de muchos movimientos artísticos. En este sentido, la autora Isabel Merodio, experta en didáctica de las artes plásticas, confirma que los movimientos aleatorios dan como resultado dos tipos de garabatos, que son los lineales y los circulares. Encontrando este tipo de trazos como fundamento en muchas obras contemporáneas como por ejemplo en la obra “*Vuelo de pájaros*” de Joan Miró.

Estas son sólo comparaciones sin criterios ni orden establecidos, aún así encontramos similitudes a simple vista. Continuación compararemos los principales movimientos artísticos con las producciones artísticas infantiles y sus principales características y etapas, de una forma más precisa y profunda.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 38 – ENERO DE 2011

3. MOVIMIENTOS CONCRETOS.

Cada etapa artística refleja el momento que la “rodea”, situaciones políticas, sociales, corrientes intelectuales, descubrimientos científicos y tecnológicos, etc. A principios del siglo XX comenzamos a experimentar un cambio en la sociedad occidental sin precedentes, y esto se verá reflejado en las diversas manifestaciones artísticas.

De la misma manera que el sistema socio-cultural se moderniza con las transformaciones tecnológicas que vive la civilización, se fomenta la actividad comercial en todos los ámbitos, incluido el artístico. Así, los artistas representarán esta realidad de una forma muy peculiar, adaptando formas, temáticas y materiales a los nuevos tiempos que corren.

Por ejemplo, esto ocurre con la industrialización y la fabricación en serie. Los lienzos y materiales pictóricos se estandarizan. Ya no se fabrican personalmente, lo cual elimina cierta personalización de colores, trazos, etc. en las creaciones. E incluso la fabricación en serie formará parte del propio proceso artístico, como veremos en el Arte Pop.

El dibujo infantil y adolescente refleja en cierta manera esta evolución a la perfección en sus diferentes etapas. Cada una de ellas acarrea nuevos descubrimientos, nuevas destrezas dominadas... que marcarán la apariencia y calidad de las creaciones artísticas de cada etapa.

Así, en la figuración los más pequeños encuentran un instrumento ideal para expresar su percepción del mundo, manejando a su antojo, y según su desarrollo cognitivo, tamaños, color, perspectiva, objetos, complejidad, etc. representando el mundo que le rodea tal y como lo percibe, sin condicionamientos científicos ni teóricos.

Por ejemplo, cuando observamos un dibujo realizado por un niño a los siete años, donde encontramos líneas que insinúan montañas redondeadas, personas que suelen ser iguales y pájaros gigantes formados por un símbolo en forma de “V”. Sabemos que la realidad no es así, pero si ese niño o niña, ve grandes pájaros y muchas montañas, lo sintetiza y representa de esta manera, ya que es su percepción personal. Aunque no se corresponda con la imagen realista a la que estamos acostumbrados, donde la proporción y la perspectiva son prácticamente nulas (como ocurre en muchos movimientos vanguardistas) y las figuras están abocetadas.

Así, el niño percibe y representa con la mayor simplicidad y de la forma más directa posible lo que a su alrededor encuentra.

3.1. Expresionismo.

Comenzamos con el expresionismo, que es el movimiento artístico más afín a los dibujos de las primeras etapas infantiles. Este arte se inspira en el interior humano, en los sentimientos y la afectividad representados en cuadros apasionados y violentos.

El fin artístico de los autores expresionistas es reflejar en el público, y sociedad en general, sus sentimientos sobre el mundo en que vivimos. Se puede decir que en ese sentimiento influye

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 38 – ENERO DE 2011

notablemente la reivindicación y lucha social contra el sistema político de la época. Las tensiones sociales se manifiestan en los colores usados a modo de exclamación, un rugido por los derechos humanos.

La técnica usada tiene como motor de trabajo el color, utilizado con carácter simbólico. Por lo general se reparte sobre el lienzo distorsionando figuras y dando paso al azar y la intuición, donde el interior humano juega un papel protagonista.

Al respecto, podemos afirmar una gran coincidencia con ciertos dibujos infantiles, realizados a partir de los seis o siete años en adelante, donde el factor expresivo cobra gran importancia en cuanto a los temas elegidos para ser representados. Son temas donde los sentimientos se magnifican exagerando formas, elementos, destacándolos sobre lo demás. Por ejemplo, es muy común representar el rema del amor, representado parejas en una casa, un paisaje, un viaje, etc. donde las figuras de las parejas, se representan casi de forma obsesiva, dejando claro el tema que interesa, sea por el motivo que sea.

Incluso en ocasiones, los niños y niñas usan el dibujo y pintura como vía por la cual expresar sus preocupaciones y temores, de la misma manera que lo hacen los pintores expresionistas.

Resulta interesante observar cómo, tanto en pequeños como en adultos, la forma en la que influye la parte cognitiva y sensitiva en “la mano que pinta” produce gestos y formas tan parecidas, a pesar de la diferencia de edad y nivel de desarrollo.

Un ejemplo de ello lo encontramos en los cuadros del artista alemán Edvard Munch. Su intención era expresar claramente sus sentimientos de decepción y desesperación ante la sociedad del momento, a modo de protesta. El terror y la crispación se reflejan en sus personajes de forma casi obsesiva, en sus rostros de dolor, de angustia. En los paisajes tenebrosos, con tonos lúgubres combinados con algún cálido y matices rojos y anaranjados incandescentes.

En definitiva evocando sensaciones intensas por medio del tema elegido, de los personajes y del color. El niño lo realiza pero de forma intuitiva, donde la inocencia y las ganas de manifestar sus sensaciones dan lugar a creaciones únicas.

3.2. Fauvismo.

Comprendida la importancia del color en la expresividad artística, es el momento de analizar el Fauvismo. Se trata de una tendencia artística caracterizada por el libre uso del color, en ocasiones de forma violenta y brusca.

El objeto representado es soporte de lo que realmente interesa al artista fauvista: el color. Este se usa creando “incompatibilidades visuales”, de las que se derivan efectos y sensaciones como la contradicción, desacuerdo, conflicto... La naturaleza se disfraza creando rostros verdosos, cielos morados, mares rojos, etc.

La naturaleza de los objetos se descompone, simplificando las formas, la perspectiva del espacio y de los objetos se deforma al antojo de la creación.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 38 – ENERO DE 2011

En cuanto a la técnica, la pincelada se vuelve gruesa, agresiva y tosca, donde predominan colores planos y vivos. En ocasiones dando lugar a imágenes estridentes, en contraposición con los temas elegidos. Podemos encontrar realidades idílicas componiendo paisajes o retratos, de apariencia agresiva en cuanto a la gama cromática que poseen.

Los más pequeños usan de la misma manera grandes manchas de color que definen los elementos de sus creaciones. Y la temática es también muy parecida a la de las pinturas fauvistas. Además, cuando crecen y sus creaciones son más conscientes y el desarrollo psicomotor se perfecciona, pintan la realidad de una manera más precisa. Esto les hace sentir placer, representando paisajes y retratos de personas importantes en sus vidas de su entorno, e incluso autorretratos, como afianzamiento de su propio “yo”.

Podemos encontrar retratos de Derain o Matisse, que evocan dibujos adolescentes, por la técnica, composición y color empleados. Sus pinturas se vuelven planas, pero poco a poco va apareciendo una preocupación por representar la perspectiva en los paisajes. De la misma manera ocurre con las pinturas y dibujos creados a partir de los doce años. Donde la representación fiel de la perspectiva permite que las creaciones sean más parecidas a la realidad conocida, siendo este el principal objetivo.

3.3. Cubismo.

El arte cubista consiste básicamente en “desmontar” el espacio real. En pintura se habían impuesto una serie de convenciones que el cubismo rechaza, creando composiciones desestructuradas, rompiendo la perspectiva.

Los orígenes cubistas son los ensayos científicos con el fin de representar pictóricamente la realidad de la forma más objetiva y descompuesta en partes posible. Llegando a su estructura propia, diferenciando las partes independientes de la misma, en una sola imagen.

La geometría juega un papel primordial en este estudio, ya que al descomponer la realidad en partes, éstas serán cuerpos geométricos, estructuras exactas y científicas en ejecución, que formarán una totalidad en la imagen que se representa en la obra.

Un gran referente de este estilo será Georges Braque. Sus obras se desarrollan por medio de la reducción de la realidad en cubos, triángulos y algunas líneas curvas. El espacio se vuelve plano, donde las superficies y los cuerpos mantienen una relación propia e irracional. Las líneas y ángulos dominan los objetos, los paisajes, personajes, etc. otorgando dinamismo visual a sus obras. El color casi carece de importancia, donde la estructura de la imagen, la construcción pura de la realidad es lo que realmente importa.

Bajo estas “leyes” encontramos un gran número de dibujos adolescentes, donde se crean superficies planas a modo de síntesis, texturadas a base de recursos como rallados o el propio material pictórico, creando superficies planas. Son fragmentos de figuras y situaciones ubicados en el soporte sin intención de crear profundidad, cuyos tonos suelen ser de una misma gama cromática. La realidad se descompone en partes que se amontonan sobre el papel.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 38 – ENERO DE 2011

En la etapa adolescente existe una gran preocupación por el mundo que nos rodea, sobre todo en el sentido de su composición, forma y funcionamiento. Por eso éste movimiento artístico es tan afín a este tipo de creaciones adolescentes, ya que se trata de analizar la realidad desde el punto de vista científico y plasmado mediante el arte.

Existen dos variantes de arte cubista que se desarrollaron a principios de siglo, el cubismo analítico y el sintético. Éstas también guardan similitud con el dibujo infantil-adolescente. A continuación se recogen las analogías existentes.

- **Cubismo analítico.** Características:

- Planos geométricos simples, anchos.
- Partes quebradas que fracturan los objetos o formas de la imagen.
- No existe profundidad en el espacio representado.
- El objeto es representado desde varios puntos de vista, que se representan sobre la misma superficie.
- La apariencia o belleza carecen de importancia.

Las partes quebradas permiten analizar los objetos partiendo de todos sus fragmentos, de forma objetiva. Estos fragmentos por lo general son representados desde varios puntos de vista, lo cual ofrece una imagen desplegada del objeto, incluso con partes repetidas pero desde diferentes posiciones.

Estas características coinciden con las de los dibujos infantiles, sobre todo de etapas artísticas tempranas, definidas por numerosos autores, entre los que encontramos a Viktor Lowenfeld. Este autor, destaca las siguientes:

- Principio de simultaneidad de puntos de vista: objeto representado desde diferentes posiciones superpuestas.
- Representación de objetos usando figuras geométricas.
- Ubicación de las figuras en el espacio sin orden lógico.

Además de todo ello, e independientemente de los aspectos que analicemos, comprobamos como en apariencia, las obras, a simple vista son similares.

- **Cubismo sintético.** Características:

- El objeto no se descompone, sino que se sintetiza.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 38 – ENERO DE 2011

- La apariencia o estética sigue careciendo de importancia.
- Aparece (a diferencia del cubismo analítico) la introducción innovadora del “collage”, mediante diversos materiales pegados.

El collage es muy usado en los centros educativos, por ser un medio de expresión que evoca al niño la realidad en la que vive. Componiendo, en mayor o menor grado de figuración, lo que el objeto provoca en su interior.

Un gran referente de cubismo sintético es Juan Gris, cuyos collages recuerdan perfectamente a los realizados en cursos algo más avanzados como son la ESO. Añadiendo materiales como papel, madera, tela, etc. que proporcionan al niño nuevas texturas y posibilidades compositivas. Donde además suele predominar la línea recta y la geometría. Eso sí, el referente para crear será la realidad.

3.4. Futurismo.

El tipo de obras producidas por este movimiento artístico se caracteriza principalmente por el dinamismo. Se centran en la expectación producida por los adelantos tecnológicos y la velocidad, que aparecieron a principios de siglo, y que cambiaron la concepción del mundo.

Cambia la concepción de espacio y tiempo. El primero por convertirse el planeta en un lugar dentro del universo. Por ser posible el acceso a lugares nunca imaginados, gracias a la aparición y desarrollo de los medios de transporte, que abrieron nuevos campos de exploración a la humanidad. El tiempo se convirtió en un elemento clave, ya que todo se aceleró. El viaje que antes se hacía en tres días, ahora se convertiría en una travesía de tres horas.

Por tanto los conceptos de espacio y tiempo, al ser tan influyentes en ésta época, se verán reflejados en las obras futuristas, donde se representan la velocidad y el dinamismo que caracterizan a las máquinas, la industria y la mecánica. Se representan sensaciones de fuerza, energía y movimiento.

Los cuadros y esculturas recogen secuencias de movimientos en una misma imagen. Las técnicas usadas en la escuela recuerdan a este tipo de procesos, ya que se aplican colores con pintura de dedos, manos o pies. La pintura chorrea, salpica, danza por los lienzos, donde el movimiento es el motor de creación pura.

Comparando la apariencia final de una pintura catalogada como futurista y un dibujo infantil que representa una tempestad, comprobamos la analogía en cuanto al proceso de creación y a la técnica. Realizados mediante trazos enérgicos que aportan movimiento y dinamismo a las composiciones.

4. CONCLUSIÓN.

Lo interesante de la similitud entre arte infantil y las vanguardias, creadas por personas adultas, no es sólo el parecido estético de las obras, sino que también el proceso de creación es similar. La energía e ingenuidad del niño practicada por la persona adulta. Los procesos enérgicos, la investigación y

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 38 – ENERO DE 2011

experimentación infantil, llevada a cabo en edades posteriores, por personas a las cuales la experiencia ha condicionado, y aún así siguen queriendo descubrir cosas y expresarlas artísticamente.

Y lo realmente maravilloso es que se crean verdaderas corrientes y tendencias sociales que mueven todo ello a nivel mundial.

Si mostramos este hecho como algo real, accesible a todos. Podemos participar de ello e incluso propiciarlo con nuestras propias manos, y no quedarnos sentados en el sofá viéndolo en la televisión como un hecho accesible a la élite selecta y divinificada por los medios.

Hay que mostrar desde edades infantiles la validez de los trabajos. Valorar la importancia del proceso, de la representación simbólica del dibujo de un niño. Aplaudir sus logros y su dominio del lenguaje plástico, de la misma manera que se hace con Picasso.

Pero esto no se logra de forma consciente y analítica, sino tomando conciencia de la validez de estas creaciones y de las posibilidades que nos ofrecen a nivel cognitivo y fisiológico, para fomentar el desarrollo psicomotor de nuestros escolares.

5. BIBLIOGRAFÍA.

- Lowenfeld, V. y Lambert, W. (1980). *Desarrollo de la capacidad creadora*. Kapelusz: Buenos Aires.
- Herguedas, M.A., García, M.A. y Zafra, J., (1992). *Historia del Arte*. Edelvives: Zaragoza.

Autoría

- Nombre y Apellidos: Amaya Aida Rincón Gérez
- Centro, localidad, provincia:
- E-mail: mayaida@hotmail.com