

PINTAR MANCHAR

Y

Aunque vivimos en una época en la que las nuevas tecnologías nos permiten captar imágenes de la realidad con mucha facilidad, modificarlas en nuestro ordenador o imprimirlas a todo color, la PINTURA sigue teniendo una gran capacidad de atracción y un elevado poder de convocatoria, que la hace indispensable en cualquier tarea educativa. De hecho, **Raymond Tavernier**, en el capítulo de su libro dedicado a los talleres de artes plásticas en la ESCUELA INFANTIL, califica el taller de pintura como **la actividad reina de la educación artística**.

- La **PINTURA** está ligada a las primeras actividades artísticas (y mágicas) que realizaron los primitivos pobladores de nuestro planeta (arte rupestre).
- La PINTURA ha estado presente (y está) en todas las sociedades del planeta, y ha hecho acto de presencia en las diferentes etapas de la historia (bastaría recordar los frescos de las iglesias románicas).
- Está ligada, también, a los conceptos y valores que hemos aprendido sobre la Historia del Arte: toda persona, más o menos formada, conoce el nombre y la obra de una serie de pintores que forman parte del patrimonio cultural de la humanidad (Velázquez, Leonardo, Murillo, Rubens, Goya, Miró, Van Gogh, Monet, Picasso, Kandinsky, Mondrian...).
- Y cuando nos referimos en una conversación a ciertas tendencias del arte del siglo XX, inevitablemente se nos viene a la cabeza las obras más radicales del expresionismo abstracto americano (Pollock); o las obras más arriesgadas de los informalistas españoles y europeos

(Tápies, Saura, Millares, Wolfs, Mathieu...); o las pinturas de grandes dimensiones y colores chillones de los artistas ligados al POP-ART, que querían representar en sus cuadros los temas de la sociedad de consumo (Warhol, Oldenburg, Jaspers Johns...).

La pintura ha sido el medio tradicional por excelencia de crear imágenes, obras y representaciones de figuras, paisajes, objetos, acontecimientos, emociones... Ya sea para contribuir al engrandecimiento de la Iglesia, de los nobles, de los burgueses... o de las ideas más transgresoras (¡qué se lo digan a los muralistas mejicanos!). La pintura, especialmente en el siglo XX, ha servido también como método de conocimiento del propio artista como ser humano; o como forma de plasmar en la tela una versión (manipulada o no) de sus propios sentimientos, vivencias, emociones e ideas.

Pero desde que los **pintores abstractos** (del periodo mítico de las VANGUARDIAS de comienzos del siglo XX) decidieron librar a la pintura de su carácter representacional, **los principales elementos visuales del lenguaje plástico (color, forma y textura) se convirtieron en los verdaderos protagonistas de los cuadros.** Ya no era necesario representar, a través de la pintura, la cara de nadie, ni un paisaje, ni un objeto. Simplemente, las formas y los colores, trazados con toda la energía posible del gesto libre o con una habilidad minuciosa, articularon un mundo de signos y símbolos que hablaban y transmitían, por sí mismos, un mundo mágico de símbolos subjetivos.

Eso no implica que **en el momento actual convivan al unísono la pintura abstracta y la pintura figurativa.** A nosotros, como educadores, nos viene muy bien esa convivencia, porque a través de las actividades que aproximan al niño/a a la pintura abstracta podremos trabajar los elementos materiales y visuales del lenguaje plástico (sin temas añadidos). Sin embargo, en la actividades en las que los niños/as representan (a su modo) sus vivencias, ideas o emociones, se aproximarán a alguna de las múltiples formas de la pintura figurativa (algunos artistas son muy "naturalistas" y les gusta buscar el

máximo parecido visual con la visión de la realidad; otros, por el contrario, les gusta exagerar, variar, transformar... aunque en ese proceso nunca lleguen del todo a la abstracción total).

Con los niños/as, para subrayar la importancia de este procedimiento creativo, bastaría recordar el gusto por la mancha y el amasijo que suelen demostrar nuestros alumnos/as. **Manchar es un procedimiento que está ligado necesariamente a la actividad de pintar**; manchar es cubrir de pintura un espacio; manchar es extender pintura, gotear, restregar, aplicar con brocha, esponja o con la mano. **Pintar** es colocar el color como elemento protagonista de la creación plástica. **Pintar** es descubrir, probar, ensayar, vencer las resistencias, plantearse problemas, resolverlos, quedarse colgado, dudar, arriesgar, saber comenzar, saber parar... dialogar con los otros colores.

LA PINTURA Y LOS ELEMENTOS MATERIALES

Para pintar necesitamos algunos **elementos materiales**: soportes, pinturas, herramientas, fijadores, un proceso de creación y unas formas adecuadas de presentación de las obras (enmarcaciones y catalogaciones).

LOS SOPORTES

Si nos referimos al mundo escolar, los soportes más habituales que empleamos en los talleres de pintura son:

- Papel continuo
- Cartones
- Cartulinas (de todos los colores)
- Dobles folios
- Folios
- Paredes (murales)
- Cajas de cartón
- Objetos de desecho
- Telas
- Arcilla
- Papel de periódico
- Y todo lo que pueda sostener o sujetar a la maravillosa mezcla de pigmentos y los aglutinantes que llamamos pintura

Mi consejo sobre este elemento material es que resulta adecuado experimentar, a lo largo de todo el curso, con los diferentes soportes posibles (con los tamaños de los soportes) y, sobre todo, con la posición del soporte:

- horizontal (el suelo, la mesa, un tablero...)
- vertical (caballetes, murales, paredes preparadas...)

PIGMENTOS Y AGLUTINANTES (PINTURAS)

Existen muchos tipos de pinturas en el mercado. En la escuela, por lo general, utilizamos las PINTURAS AL AGUA, porque son mucho más fáciles de manipular, más seguras y, sobre todo, nos permiten limpiar los instrumentos y las herramientas con agua y jabón. Existen también pinturas que utilizan otros aglutinantes muy conocidos (pinturas al óleo, acuarelas, esmaltes sintéticos, pinturas en spray, pinturas en polvo...), pero salvo motivos muy excepcionales, lo más aconsejable es utilizar PINTURAS AL AGUA:

a) PINTURAS que se pueden comprar preparadas:

- Pintura de dedos
- Témperas (en tarro, espesas; o en botella, líquidas)
- Témperas con latex (La Pajarita, Aqualux de Titán, Jovi con latex), que secan muy rápido y tienen una calidad semejante a las pinturas acrílicas
- Pinturas acrílicas (son pinturas de calidad que suelen comprarse en tubos, parecidos a las pinturas al óleo, y que fueron muy empleadas por muchos pintores/as a partir de los años ochenta...).
- Pinturas plásticas comerciales (van en botes de 750 gramos y se disuelven y limpian con agua). Secan muy rápidas y son ideales para pintar objetos, murales, decorados, cajas de cartón...
- Esmaltes acrílicos (van también en botes y tienen un acabado de más calidad, generalmente brillante). Son bastante más caras que las pinturas plásticas comerciales.

b) PINTURAS para fabricarlas en el taller:

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

La primera herramienta natural que utiliza el niño/a para extender la pintura es la propia mano (también los hombres primitivos la utilizaron). Pero además de la mano, podemos emplear una serie de instrumentos (más o menos secuenciados):

- Esponjas
- Trapos arrugados
- Rodillos
- Palos y trozos de cartón
- Brochas grandes (ya sean redondas o planas)
- Pinceles

Además de los instrumentos para extender la pintura, debemos tener presentes en nuestra programación de actividades una serie de **procedimientos** o **recursos plásticos** para MANCHAR:

- Gotear pintura
- Salpicar
- Chorrear
- Soplar pintura muy líquida con ayuda de unas pajillas
- Aplicar pintura espesa (con mezcla de arena, tierra, sal...)
- Aplicar pintura líquida (disuelta en agua)
- Salpicar o añadir pintura a una capa de agua (humedecer el soporte)
- Estampar con algún objeto mojado en pintura
- Salpicar gotitas de pintura (cepillo de dientes usado, brocha de pelo duro, spray...)
- Aplicar papel o cartulina sobre unas manchas de pintura húmeda (monotipos)
- Mezclar pinturas en húmedo (antes de que seque la pintura)
- Mezclar pinturas en una paleta (un plato de plástico), para obtener nuevos colores
- Aplicar capas de pintura (muy disueltas) sobre otras capas secas (veladuras)

FASES DEL PROCESO

Dependiendo de que tipo de obra vayamos a realizar (y del tamaño, de la situación y de las herramientas), la pintura requiere que prestemos atención a las fases o etapas del proceso de elaboración de una obra:

- A veces, **el proceso es lo importante**. O sea, que favorecemos la vivencia, el experimento, el ensayo o la simple experiencia con un material, un soporte, un recurso o un color.
- En otras ocasiones, sin embargo, **el resultado es el objetivo**. Por ejemplo, con los alumnos/as más mayores, si estamos haciendo una actividad sobre el aclarado de un color (azul, por ejemplo) con mezcla añadida de blanco, y le pedimos a los alumnos/as que gradúen la proporción de color para obtener azules claros (hasta llegar al blanco limpio), es muy importante que el alumno/a sea capaz de seguir unos pasos muy concretos para dominar el proceso y para que el trabajo cumpla con sus objetivos.

No obstante, sea cual sea el tipo de actividad que vayamos a plantear a nuestros alumnos/as, en la pintura hay dos cosas imprescindibles y una cosa aconsejable:

- a) **La preparación:** la pintura mancha (eso está claro); pero no queremos que se manche todo. Por eso es necesario preparar las mesas o los tableros (con cartones, papel continuo o papel de periódico); utilizar una ropa adecuada (babis, delantales, manguitos, bolsas de basura abiertas, camisas o camisetas amplias de papá o mamá...); vasos o vasijas con agua; platos o bandejas de plástico para mezclar; palitos de hacer "polos" o cucharillas para añadir pintura; trapos o esponjas para limpiar...); espacio para dejar que sequen los trabajos, etc.
- b) **La limpieza de los materiales:** las pinturas al agua secan enseguida. Por eso es importante dejar las brochas o rodillos en un cubo o barreño. Pero cuando terminemos, hay que fregar muy bien los instrumentos y herramientas.
- c) **Presentar la obra de manera adecuada.** Dependiendo del tipo de propuesta, habrá obras que irán a la carpeta del alumno/a y habrá otras obras (de mayor tamaño) que se expondrán en los pasillos o paredes. En esos casos, nos interesa utilizar "cinta adhesiva de dos caras" para fijarlas a la pared. Según la edad de los niños/as, debemos añadir una cartulina pequeña con el título y el nombre del autor/a.

ACTIVIDADES

GRUPO UNO: ACTIVIDADES QUE TIENEN AL INSTRUMENTO O HERRAMIENTA COMO PROTAGONITA

JUGAR CON LOS RODILLOS

Elijo esta actividad como ejemplificación de este conjunto de planteamientos porque hemos la hemos experimentado en los cursillos y porque la hemos visto en las diapositivas (con niños/as de Primer Curso).

El protagonista de la actividad es el rodillo. Nos proponemos que los alumnos/as experimenten sus posibilidades, que "jueguen" con los rodillos, tratando de buscar maneras diferentes de aplicar la pintura a la cartulina.

Soportes: la primera vez, al menos, es aconsejable pintar sobre cartulinas blancas.

Podemos emplear **pinturas plásticas** comerciales o témperas.

Colores: (¡ojo!) debemos elegir un par de colores básicos o primarios que, al mezclarlos, nos produzcan un “campo de color” de un secundario (naranjas, verdes, violetas). Podemos añadir blanco o negro (pero mucho cuidado con el negro).

Motivación añadida: dos movimientos básicos del rodillo.

- Hacer caminos con el rodillo
- Hacer estampaciones con el lateral circular (lunares)

Regla de juego: en principio, podemos indicar a los niños/as que se atrevan a cubrir de colores toda la cartulina, ya sea mezclando los colores sobre el propio soporte, haciendo caminos o estampando lunares (o todo junto).

Preparación: papel continuo que sea de mayor tamaño que la cartulina. Platos de plástico y cucharillas para repartir la pintura. Barreños con agua. Mezclar en el soporte (los platos deben contener la pintura de los colores seleccionados).

OTRAS PROPUESTAS

- Experimentar con esponjas
- Experimentar con brochas, procurando hacer manchas y líneas gruesas
- Hacer “lunares” con brochazos en el soporte

<p>GRUPO DOS: ACTIVIDADES QUE TIENEN AL ARTE CONTEMPORÁNEO COMO PROTAGONITA</p>

EXPERIENCIAS CON EL CHORREO DE PINTURA

Elijo esta propuesta porque también la hemos experimentado en el cursillo, y porque la hemos observado en diapositivas.

En esta ocasión, la **motivación** surge de la observación de una obra de un pintor contemporáneo (**Pollock**, en este caso).

Queremos explorar las posibilidades de uno de los **recursos** mencionados: chorrear pintura o salpicar pintura con las brochas, o gotear pintura.

Soportes: amplios, cartulinas blancas.

Preparación: papel continuo, que sobresalga de la cartulina. Pinturas plásticas o témperas, que no estén muy espesas (añadir un poco de agua). Brochas y pinceles para cargar la pintura. Platos de plástico o vasos de plástico para distribuir la pintura. Barreños de agua.

Fases de la actividad:

- Dar una primera mano de un color determinado (con rodillos)
- Dejar secar un poco
- Elegir los colores con los que vamos a salpicar o chorrear o gotear
- Experimentar, primero, sobre hojas de periódico
- Procurar actuar con calma; tras gotear con un color, observar el resultado para añadir otro nuevo color de pintura
- Saber parar a tiempo (aunque pueden quedar muy bien los chorreos de pintura y las salpicaduras imitando una "tela de araña", una "madeja de lana enredada", unos "espaguetis gelatinados"...).
- No permitir que pinten con brocha o con rodillo (salvo la primera mano). Solamente se pueden utilizar los salpicados, chorreos o goteos.

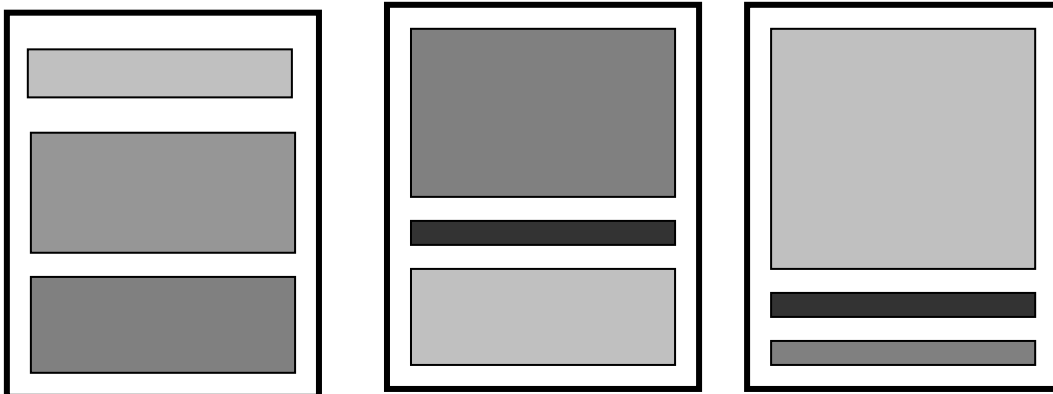
OTROS PINTORES ABSTRACTOS RECOMENDADOS

Podemos ejemplificar el "campo de color" con alguna obra de **Rhotko**. Sus obras más conocidas son auténticos "campos de color" aplicados en franjas amplias (rectángulos de bordes difuminados).

Podemos trabajar sobre una primera capa de color (el que quiera aplicar el alumno/a, con rodillo).

Después, sobre ese rectángulo, elegimos tres o cuatro colores para formar franjas amplias (sobre la primera capa ya seca). No debemos de cubrir del todo la primera capa de color. Entre franja y franja, debemos dejar que se vea un poco de color de fondo.

Aproximadamente, la composición (en esquema) podría ser algo así:

A los alumnos/as, esta manera de proceder (por franjas de colores que se extienden sobre la primera mano de pintura) les puede recordar a algunas banderas que se basan en la combinación de dos, tres o cuatro franjas rectangulares. Lo único que le recordamos en estos casos es que recuerden que hay que dejar un margen (un poco) de fondo, y que los bordes de cada franja no sean lineales (al contrario, mejor borrosos).

Ya sabéis que lo mejor es partir de la observación de un cuadro del artista.

FRANZ KLINE

Las obras más características de este artista abstracto se basan en la aplicación espontánea de gruesas pinceladas negras (muy enérgicas), sobre fondos blancos (resumiéndolo mucho).

En este caso, también procederemos en dos tiempos:

- En una primera mano de pintura, trabajamos el fondo con blanco y algunas gotas de color, para matizar el blanco (para que no quede un blanco "tal como sale del bote"). Nos interesa añadir bastante agua, para que tarde en secar un poco.
- En el segundo tiempo, se trata de trazar (con rapidez y energía, sin dudar) algunos trazos gruesos con pintura negra, formando o inventando signos: ya sean letras, signos o símbolos conocidos (la marca del Zorro, el símbolo del dólar...); signos musicales (la corchea); signos matemáticos (más, menos, números...); o signos inventados por los propios alumnos/as.

No importa que la pintura negra (los brochazos) se mezclen un poco con la pintura blanca del fondo (así pintaba Kline).

JOAN MIRÓ

Otro artista que nos puede dar mucho juego es **Joan Miró**, especialmente las pinturas que realizó en los años 50 y 60, en las que el artista hacía grandes grafismos en negro (anchos), para dibujar o componer su visión personal (con formas que recuerdan muñecos muy originales).

En los huecos (simplificando mucho), **Miró** coloreaba o rellenaba los espacios interiores que dejaban los grafismos con colores muy vivos (saturados): verdes, rojos, violetas, azules, amarillos...

También podemos distinguir **dos fases**:

- En primer lugar, dibujar con la brocha ancha (cargada de pintura negra) la forma de algún muñeco (sea figura humana o sea de un animal o planta). Dibujamos (pintamos) sobre cartulina blanca.
- En segundo lugar, una vez que hayan secado los trazos negros, añadimos pinturas de vivos colores en los espacios vacíos, procurando no cubrir los grafismos negros.

Lo más importante, al igual que en las propuestas anteriores, es **observar algunos cuadros de Miró**.

