TÍTULO:

UN MUNDO DE FORMAS

IMÁGENES

VISITA VIRTUAL

VARIABLES QUE SE PUEDEN TRABAJAR:
Pensamiento creativo; Identificación, expresión y regulación emocional; Toma de decisiones.

CONTEXTO ESCOLAR:
Artes, Emociones y Creatividad; Convivencia escolar; Identidad personal, Plan matemático.

EDAD RECOMENDADA:
De 3 a 5 años.

SINOPSIS:
Esta actividad está inspirada en la exposición PICASSO IBERO, primera muestra que explora la influencia del arte ibero en la obra de Pablo Picasso a través de más de 200 piezas.

Organizada en colaboración con el Musée national Picasso-Paris y comisariada por Cécile Godefroy, con Roberto Ontañón Peredo como comisario asociado, nos brinda la posibilidad de reflexionar sobre cómo el descubrimiento de un arte autóctono y "primitivo" contribuyó a la formación de la identidad y el lenguaje artístico de uno de los mayores artistas del siglo XX.

En esta ocasión, nos adentraremos en la simplificación de las formas vinculándolo al concepto de figuras geométricas para trabajar en esta etapa.

REFERENTE TEÓRICO: Es fundamental ofrecer a los niños y niñas de 3 a 5 años experiencias lúdicas, exploratorias, creativas y de apreciación que favorezcan su alfabetización estética. Esto implica fomentar el conocimiento de materiales, técnicas y elementos visuales básicos, así como estimular la búsqueda y creación de respuestas imaginativas y creativas. Además, es importante promover la capacidad de transmitir significados a través de mensajes estéticos y desarrollar la valoración y apreciación de obras de arte. Estas actividades contribuyen al desarrollo de una competencia comunicativa que abarca tanto la comprensión como la producción de mensajes estéticos, facilitando el contacto directo con las obras artísticas.

RAZÓN DE SER: En esta actividad descubriremos a Pablo Picasso y cómo su acercamiento al arte íbero contribuyó e influyó en su práctica artística. Introduciremos, además, el concepto de cubismo y crearemos personajes articulados inspirados en las creaciones del propio artista.

Trabajaremos así la identificación, expresión y regulación emocional en relación a las obras de arte, también el pensamiento crítico, creativo y la toma de decisiones a la hora de crear obras propias.

DESARROLLO

1ª Fase 1: *La vida de Picasso ¿Quién era? Historia*

En primer lugar, presentaremos al artista y daremos algo de información sobre su biografía. También mostraremos y colgaremos en el aula algunas imágenes de sus obras para ir acercándonos a su forma de crear.

Información para el docente:

Pablo Picasso (1881-1973) fue un pintor y escultor español, considerado uno de los artistas más influyentes del siglo XX. Conocido por su estilo innovador y su habilidad para crear obras de arte en varios medios, Picasso cofundó el movimiento cubista, que revolucionó la forma en que se percibe el arte. Su obra abarca múltiples periodos, incluyendo el Periodo Azul, el Periodo Rosa y el Cubismo, entre otros.

Podemos comenzar así:

"Hoy vamos a hablar de un artista muy famoso que se llamaba Picasso. ¿Habéis oído su nombre antes? Picasso nació en un lugar de España llamado Málaga, ¿lo conocéis? y su papá también era pintor y profesor, pintaba y enseñaba a otros a pintar. ¡Así que desde que era muy pequeño, Picasso ya estaba rodeado de arte!

¿Sabéis qué es el arte? ¿qué es para vosotros el arte? ¡Podemos crear arte de muchas maneras! ¡Es muy divertido!

Paul Popper
Pablo Picasso en Villa La Californie
ca. 1960

Picasso vivió durante mucho tiempo en París y allí fue donde descubrió algunas cosas de las que también vamos a poder descubrir nosotros. Era un explorador nato, le gustaba investigar y explorar su entorno, descubrir cosas nuevas constantemente... ¿a vosotros os gusta explorar?

Estas exploraciones, le hicieron cambiar su forma de mirar la realidad, el mundo que le rodeaba, empezó a verlo de forma diferente. Pero sobre todo su forma de expresarlo. Los artistas se expresan a través de las obras de arte, al igual que también vosotros lo haréis. Cuando os sucede algo, o queréis contar una historia o expresar una emoción ¿cómo soléis hacerlo? (Escribir un diario, hacer un dibujo, llamar a un amigo/a, escribir una nota, hablar con personas cercanas...).

Picasso creía que podemos pintar de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, si dibujamos una casa, no tenemos que usar solo un color. ¡Podemos usar muchos colores y formas divertidas! Así que dejemos volar nuestra imaginación y disfrutemos haciendo arte juntos".

2ª Fase: *Visita virtual*

El docente introducirá la exposición y se realizará un recorrido por la misma realizando las paradas en las obras indicadas a continuación.

En estas paradas y a través de preguntas, analizaremos la obra y profundizaremos en los detalles de la misma con el alumnado, estas preguntas ayudarán a analizar los elementos plásticos y visuales de las obras y a reflexionar sobre su proceso de creación. Además, también nos permitirán trabajar la identificación, expresión y regulación emocional ante la misma:

Introducción a la exposición

"A continuación, vamos a descubrir algunas obras de este artista, Pablo Picasso. En esta exposición se comienza hablando del arte íbero ¿sabéis lo que es? Es un estilo artístico que desarrollaban los íberos, las personas que vivían en la península ibérica hace muchísimos años. Este tipo de arte llamó mucho la atención de Picasso y le hizo cambiar. Cambió su forma de mirar, crear, dibujar... le ayudó a evolucionar en su propio trabajo ¡Se le ocurrieron un montón de ideas! ¿Vosotros habéis visto alguna vez algo que os haya asombrado? ¿Qué os haya impactado, tanto que hayáis cambiado gracias a eso? ¿Cómo pensáis que se sentía Picasso cuando descubrió estas obras? ¡Vamos a verlas!"

Simplificación de las formas

Pablo Picasso
Autorretrato
Otoño de 1906
París
Óleo sobre lienzo
65 × 54 cm
Musée national Picasso-Paris

"¿Qué veis en esta imagen? ¿Qué os llama la atención? ¿Quién pensáis que puede ser la persona que aparece en esta imagen? ¿Cómo se ha creado este autorretrato? ¿Reconocéis alguna forma que os sea familiar en él?"

En esta parada podemos introducir el concepto de autorretrato y hacer hincapié en la idea de cómo Pablo Picasso se eligió a sí mismo para comenzar a practicar esta nueva forma de crear y pintar que había desarrollado tras conocer el arte íbero.

"¿Si pudiésemos comparar esta imagen con la siguiente en qué se parecen y diferencian? ¿Qué os llama la atención de esta nueva obra? ¿Reconocéis alguna forma o figura en este autorretrato? (óvalos, líneas rectas, semicírculos, líneas curvas...)"

Pablo Picasso sigue simplificando su forma de crear, de manera que comienza a dibujar con formas sencillas, casi esquemáticas lo que quiere representar. Comparando ambas imágenes se aprecia como van perdiendo los detalles: los ojos quedan en su mínima expresión representados con un perfil almendrado, la nariz tres líneas rectas, el torso realizado con líneas curvas y rectas.

Pablo Picasso
Mujer con las manos agarradas
(estudio para Las señoritas de Aviñón)
Primavera de 1907
París
Óleo sobre lienzo
90,5 × 71,5 cm
Musée national Picasso-Paris

Rápidamente esbozado por gruesos trazos negros sobre un fondo ocre y neutro que deja ver parte de la superficie del lienzo en blanco, los contornos del rostro de esta mujer con las manos juntas se reducen a la mínima expresión: perfiles almendrados para los ojos, un amago de triángulo para la nariz y un arco de círculo para la ceja. La mirada vacía de esta figura, cuya blancura recuerda a la de la piedra, da la medida de hasta qué punto se transformó la obra de Picasso en apenas unos meses.

Introducción al cubismo

Por lo tanto, Picasso cambia la forma que tenía de pintar las cosas, con su aspecto real, y las convierte en **elementos geométricos** más sencillos: triángulos, círculos, rectángulos, etc.

Comenzó a interesarse por la forma y el volumen, explorando esculturas, objetos, en busca de figuras geométricas simples que trataba de plasmar en sus obras y con el tiempo, lo que representaba se volvía cada vez menos reconocible, transformándose en una mezcla de colores y formas inusuales.

Esto sería el comienzo del cubismo, rompiendo con la perspectiva clásica y descomponiendo la realidad en estructuras geométricas, planos, formas, líneas.

"Picasso continuó explorando esta nueva forma de crear, simplificando la realidad al mínimo detalle, de tal manera que creó un nuevo movimiento artístico llamado el cubismo. Esta forma de crear no solo consiste en simplificar la realidad sino en descomponerla, como

si fuera un puzle, en distintas formas, piezas, planos, líneas y jugar con ellos, superponerlos, girarlos y deconstruirlos. Como podemos comenzar a intuir en esta obra:"

Pablo Picasso
Las señoritas de Aviñón
París, 1907
Óleo sobre lienzo
243,9 × 233,7 cm
Museum of Modern Art, Nueva York
(adquirido por intercambio a través del legado de Lillie P. Bliss)
Les Demoiselles d'Avignon

Los ensamblajes

Pablo Picasso no se conformó con crear pinturas, trabajando en un único plano, sino que también creó esculturas desde principios del siglo XX. Transitó por todos los formatos y géneros, y usó todos los materiales posibles, tanto tradicionales como industriales.

Pablo Picasso
Cabeza de toro
Primavera de 1942
París
Elementos originales, sillín y manillar en piel y metal
33,5 × 43,5 × 19 cm
Musée national Picasso-Paris

El ensamblaje, técnica escultórica inventada por Picasso en 1913, es un formato que permite metamorfosear la realidad, como en el caso de esta famosa Cabeza de toro. La combinación de un sillín y un manillar de bicicleta —que, al parecer, Picasso encontró en el arcén de una carretera cuando volvía a casa tras el funeral de su amigo Julio González en la primavera de 1942— se convierte aquí en la cabeza del animal. El virtuosismo del gesto, unido a la representación minimalista de los materiales, recuerda a las cabezas de toro baleares conservadas en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, de las que se presenta aquí una reproducción, expuesta en 1911 en la Mostra Internacional di Archeologia de Roma y conservada en esa ciudad.

"Por último, vamos a observar esta obra: ¿Qué veis en esta imagen? ¿Qué os llama la atención? ¿Quién pensáis que puede ser la persona que aparece en esta imagen? ¿Cómo se ha creado esta obra? ¿Reconocéis alguna forma en él?"

Como hemos ido viendo, Pablo Picasso evoluciona en su forma de crear y la simplificación de las formas, experimentando con múltiples materiales, hasta incluso la creación de ensamblajes o en este caso, objetos articulados. ¿Sabéis que es un objeto que creó para sus hijas? ¿Cómo pensáis que se sentirían ellas al recibirlo? ¿Habéis tenido alguna vez algo parecido? ¿Os apetece crear algo similar? ¡Vamos a ello!"

Pablo Picasso
Mujer de pie
1953
Vallauris
Madera pintada
139 × 47 × 21 cm
Colección particular

En 1953, Picasso creó este hermoso ensamblaje a partir de tablas de madera pintadas. Caracterizada por el lenguaje formal geométrico y el uso de colores vivos, esta Mujer de pie presenta una notable simplicidad estilística que es continuadora de los juguetes de madera pintados que el artista fabricó sucesivamente para sus hijas Maya y Paloma, pero en esta obra adquiere proporciones monumentales.

Paul Popper
Pablo Picasso en Villa La Californie
ca. 1960

3ª Fase: *Creación: Personajes articulados, ensamblajes*

Tomando como punto de partida la obra del artista y habiendo trabajado el concepto de las formas geométricas recordaremos las obras de arte de la exposición.

Crearemos nuestros propios personajes articulados o ensamblajes con materiales comunes y de reciclado que podemos encontrar en nuestro alrededor (cajas, cartón, tetrabrik, plástico, lanas, hilos, cuerdas).

En esta ocasión se puede trabajar una obra colaborativa o una obra por cada uno de los alumnos/as.

Primero pensaremos qué personaje queremos crear: ¿real? ¿imaginado? ¿un animal? ¿un robot? Lo esbozaremos en un dibujo y buscaremos los materiales más acordes al mismo.

Después, tendremos en cuenta lo trabajado anteriormente, la simplificación de las formas y descomposición de la realidad. Para ello, podemos tener ejemplos de formas geométricas preparadas para que el alumnado vaya visualizando qué formas básicas tendrá cada uno de nuestros personajes y cómo haremos cada parte. Por ejemplo, los brazos serán rectángulos, la cabeza un círculo o un cuadrado... etc.

Crearemos las distintas partes de nuestro personaje y las ensamblaremos para que pueda articularse a través de gomas elásticas, cuerdas, pajitas o hilos.

Tras finalizar podemos inventar historias o realizar pequeñas representaciones con estos personajes.