

UCUENCA

Universidad de Cuenca

Facultad de Artes

Maestría en Educación Cultural y Artística

Clase metodológica de interpretación pictórica de bodegones para el desarrollo de la expresión visual en los estudiantes de Educación Básica

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Magister en Educación Cultural y Artística

Autor:

Leonardo Augusto Ortega Alvarado

Director:

Fabiola Virginia Rodas López

ORCID:  0000 - 0003 - 3107 - 358X

Cuenca, Ecuador

2024 - 09 - 23

Resumen

El presente trabajo de titulación denominado “Clase metodológica de interpretación pictórica de bodegones para el desarrollo de la expresión visual en los estudiantes de Educación Básica”, muestra al lector la importancia del arte como elemento educador dentro de las aulas de clase al convertirse en una herramienta esencial para fortalecer la capacidad creativa y el desarrollo de la expresión visual en los estudiantes. Este trabajo desarrolla la temática del género de bodegón y su versatilidad para ser aplicado en las aulas de clase como recurso de enseñanza en la asignatura de arte, así mismo, de como esta se relaciona con diversas disciplinas de estudio. De esta manera, con motivo de análisis y que sirva de referencia se presenta un recorrido por la historia del género pictórico del bodegón, desde sus inicios y como ha ido evolucionando hasta la actualidad, así como también se menciona los principales exponentes de este género que con sus obras enriquecieron la historia y desarrollo de las artes. Bajo un enfoque constructivista se presenta una guía metodológica experimental que aporte a la comunidad educativa y realce la importancia de incorporar actividades artísticas en las clases impartidas, logrando de esta manera un aprendizaje permanente y significativo. Esta guía incorpora diferentes actividades secuenciales divididas en varias etapas de enseñanza, que tienen como objetivo promover en el estudiante competencias creativas y de análisis, pasando desde enunciados elementales, artistas referentes, análisis de obras y aspectos compositivos hasta la elaboración pictórica de un bodegón propio del estudiante.

Palabras clave del autor: enseñanza, aprendizaje, actividades artísticas



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

The present degree work called “Methodological class of pictorial interpretation of still lifes for the development of visual expression in Basic Education students”, shows the reader the importance of art as an educational element within the classroom by becoming a tool essential to strengthen the creative capacity and development of visual expression in students. This work develops the theme of the still life genre and its versatility to be applied in classrooms as a teaching resource in the subject of art, as well as how it is related to various disciplines of study. In this way, for the purpose of analysis and to serve as a reference, a tour of the history of the still life pictorial genre is presented, from its beginnings and how it has evolved to the present day, as well as mentioning the main exponents of this genre who With their works they enriched the history and development of the arts. Under a constructivist approach, an experimental methodological guide is presented that contributes to the educational community and highlights the importance of incorporating artistic activities in the classes taught, thus achieving permanent and significant learning. This guide incorporates different sequential activities divided into several teaching stages, which aim to promote creative and analytical skills in the student, going from elementary statements, referring artists, analysis of works and compositional aspects to the pictorial elaboration of a still life typical of the student.

Author Keywords: teaching, learning, artistic activities



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

Agradecimientos.....	5
Línea de investigación.....	6
Introducción.....	7
• La Educación Artística.....	9
• Definición de la educación artística.....	9
• Importancia de la educación artística.....	9
• Educación artística en el Ecuador.....	11
• Problemática de la educación artística en el Ecuador.....	11
• Antecedentes de la educación artística en el nivel de Básica Media.....	12
• Desarrollo psicomotriz de los estudiantes de nivel Básica Media.....	13
• La pintura en la educación artística.....	14
• Definición y técnicas de pintura.....	14
• Importancia de la pintura en la educación artística.....	16
• Historia de los bodegones.....	17
• Definición y características de un bodegón.....	17
• Referentes artísticos de la pintura de bodegón.....	22
• El bodegón como recurso didáctico en la enseñanza artística.....	32
• Metodologías aplicables para la enseñanza de la educación artística usando como género artístico el bodegón.....	33
• Modelo pedagógico constructivista.....	33
• Guía.....	35
Conclusiones.....	62
Recomendaciones.....	63
Referencias.....	65
Anexos.....	67

Agradecimientos

A todas las personas que de una u otra manera contribuyeron en la elaboración de esta tesis, a mi novia, mi amada familia y en especial a mi querida tutora, Mgtr. Fabiola Virginia Rodas López por sus invaluable consejos y enseñanzas.

Línea de investigación

Línea 3. Nuevas didácticas para la formación en las artes y el diseño

Productos textuales y creativos que, en el contexto de las corrientes teóricas inherentes a la formación artística y la educación estética, renueven los caminos metodológicos y aporten instrumental didáctico, fundamentados en las necesidades educativas actuales, contextualizados según niveles de enseñanza y enfocados desde su potencial socioeducativo para la ciudadanía. Esta línea admite las formas de la teoría didáctica, el guion para clase y el producto artístico orientado didácticamente; todo ello, con aplicabilidad en la región y el país, y debidamente avalado y socializado en libros, revistas y repositorios institucionales académicos y culturales.

Introducción

“Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo” (Freire, 1970, p. 75).

Según La educación artística: transformar el presente, soñar el futuro. (2020) La educación a través de las artes comprende una metodología de enseñanza que fomenta las aptitudes, actitudes, hábitos y comportamientos, fortaleciendo prácticas y destrezas artísticas. Además, es un medio de intercambio de saberes que promueve el diálogo y expresión de sentimientos y emociones, viabilizando de esta manera una verdadera formación perdurable y significativa. Así mismo menciona que la enseñanza artística brinda herramientas capaces de ser utilizadas y exploradas por cualquier individuo, de manera secuencial el estudiante aprende y se habitúa al lenguaje artístico, para descubrir de esta manera los diversos aspectos que la conforman, posteriormente y de manera natural, el sujeto descubre sus aptitudes artísticas e indaga en como el arte está presente en nuestro entorno.

Partiendo de la importancia de cómo la educación artística ayuda potencialmente al desarrollo de competencias artísticas y además como manifiesta Vintimilla (2019) “se encarga de desarrollar y acercar al individuo a nuevas formas de expresión. El arte puede integrar varios saberes y posee la capacidad de transmitir y materializar ideas y conocimientos adquiridos a lo largo del proceso educativo” (p. 5). Así mismo, entender la importancia y el valor de la educación estética en la formación de valores y la sensibilidad del individuo, la ampliación del horizonte estético en que se desenvuelve y el fortalecimiento del papel que desempeña este compartimiento en la vida diaria, valorar la estética como parte fundamental de nuestros días, que está presente en cada acción de nuestra cotidianidad, en nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestras aulas y por supuesto en la convivencia con nuestros educandos.

Dentro del nuevo currículo de Educación Cultural y Artística propuesto en Ecuador en el año 2016, si bien es cierto se incluye un espacio para desarrollar diversas actividades artísticas dentro del cine, el teatro, la danza, las artes visuales y la música. Aun así, este currículo no precisa un enfoque claro y da apertura a que el área del arte se maneje desde varios ámbitos, generando confusión entre los docentes encargados de esta área. Así mismo, el sistema educativo que delimita el conocimiento impartido a materias como Lengua y Literatura, Matemáticas, Estudios Sociales dejando de lado a materias de gran valor como Educación Artística o encasillándolas como simples materias de relleno, la poca especialización por parte de los docentes de ECA o son ajenos a esta asignatura y no cuentan con una preparación referente a esta área y así mismo, el reducido espacio que se asigna a esta materia dentro

de la carga horaria provocando que el docente no pueda desarrollar actividades o estrategias que le permitan garantizar el aprendizaje de habilidades y destrezas a los estudiantes; es pertinente abordar esta problemática a fin de ofrecer estrategias o una guía de cómo el arte infiere de manera positiva en el desarrollo de aptitudes y actitudes creativas.

Este trabajo de investigación es importante porque contribuye a la enseñanza aprendizaje de los niños a través del género de la pintura artística, así como, mejorar el sentido de percepción visual tanto del tamaño, forma o el color de los objetos que intervienen en un bodegón.

El proyecto planteado tiene como finalidad, el proponer una clase metodológica instructiva en donde se presentarán métodos, procedimientos y medios de enseñanza aprendizaje. De igual forma, la estructura metodológica que guía al docente para impartir su clase, así como expresan Pino y Urías (2021) la CMI:

Considera los procedimientos necesarios para seguir un camino, en el cual se manifiesten los aspectos más generales relacionados con el objeto sobre el que se indaga y organiza, y los más específicos que sugieren cómo llegar a su conocimiento y utilización. (p. 5).

Para la presentación de la CMI se buscará responder a la interrogante: *¿Cuáles son los métodos de enseñanza aprendizaje más efectivos para estimular el desarrollo de la expresión artística en los niños a través de la interpretación de bodegones?*

De igual manera, se presentarán fundamentos teóricos, técnicos y prácticos que permitan al docente llevar a cabo la clase a sus estudiantes.

La Educación Artística

Definición de la educación artística

La educación es un proceso complejo de proporcionar u obtener conocimientos, habilidades, valores y hábitos en un grupo determinado de individuos, este proceso se da inicialmente en el seno familiar y luego en las distintas etapas de la vida escolar o académica que el individuo transita.

El arte, por su parte, tiene varias definiciones desde Vygotski quien sostuvo que el arte es un pensamiento emocional o Karl Marx, considero es un proceso consciente de transformación de la naturaleza y John Ruskin quien definía al arte como expresión de la sociedad. Hoy en día el arte más allá de ser un proceso creativo, cumple una misión transformadora en la sociedad, así como manifiesta Jiménez et al. (2021), “Es una herramienta para acercarse a los problemas colectivos y para la búsqueda de soluciones” (p.29). Ante dichas ideas se puede afirmar, el arte es toda expresión de carácter creativo y transformador que poseen los individuos, así como la capacidad de representar sus emociones, sentimientos y sensibilizar al espectador, a través de los diferentes recursos plásticos, sonoros o lingüísticos acerca de sus vivencias o el entorno que los rodea.

Por lo tanto, ¿Qué es la educación artística y para qué sirve? (2022) menciona que la práctica de la enseñanza en las artes busca afianzar el aprendizaje cultural, emocional y social del individuo, indispensables para el desarrollo personal y el vínculo positivo con el entorno social que lo rodea, esto mediante la aplicación de diversas actividades artísticas en las aulas de clase, tales como dibujo, pintura, música, danza, etc.

Importancia de la educación artística

La educación artística es una rama que aporta significativamente en el fortalecimiento y desarrollo de las habilidades y destrezas de los estudiantes, la diversidad cultural, la innovación, la creatividad y la curiosidad, así como también desarrolla su autoconfianza, respeto y tolerancia hacia los demás.

Así como manifiesta Vintimilla (2019):

Esta área, sin lugar a dudas, puede potenciar nuestra creatividad y nos puede ayudar a buscar otros mecanismos de solución a diferentes tipos de problemas o situaciones de la vida

cotidiana, por ejemplo: el desarrollo del pensamiento complejo, el razonamiento abstracto, la inteligencia espacial y la lingüística. (p.7).

Educación artística en el Ecuador

Problemática de la educación artística en el Ecuador

El aprendizaje en y a través de las artes y la cultura enriquece a la persona, estimula la imaginación y la innovación y proporciona experiencias únicas que perdurarán en el tiempo. La Educación Cultural y Artística ha de entenderse no solo en su singularidad como asignatura y en su relación con otras áreas del currículo, sino también en su vinculación con la vida. En este sentido, el tratamiento de este campo debe tomar en consideración los intereses y las experiencias que los estudiantes adquieren fuera de la escuela y traen de sus hogares y, es el entorno comunitario que permite construir, a partir de los espacios, nuevas oportunidades de aprendizaje. (Guía didáctica de implementación curricular para EGB Y BGU, 2016, p. 2)

La educación artística dentro del currículo de educación en el Ecuador, es cierto que posee varias actividades para el desarrollo de las diferentes áreas artísticas: música, danza, teatro, las artes visuales y el cine; aun así las mismas no poseen una idea clara y sistemática que permita al estudiante establecer una conexión en las actividades y así mismo pueda llevar cada experiencia aprendida fuera de las aulas de clase; y, precisamente este último aspecto es el que ha ido perdurando a través de los años, el concebir a las actividades artísticas como simples trabajos escolares que no trascienden las aulas y quedan como simples papeles en las aulas de clase.

La enseñanza de las artes facilita y ayuda al estudiante a comprender mejor su entorno, adquirir habilidades de observación e interpretación de los problemas de manera que esté en la capacidad de emitir un juicio propio y resolver una problemática. Es por eso que el docente en su quehacer deberá hacer uso de diferentes estrategias y métodos que permitan al estudiante ir construyendo el conocimiento a través de las experiencias vividas en las aulas de clase, entender que el currículo de educación del Ecuador no es un limitante absoluto para ejercer nuestra docencia, sino más bien, es una guía la cual cada maestro irá ampliando y desarrollando de acuerdo a las necesidades exigencias de sus educandos.

Antecedentes de la educación artística en el nivel de Básica Media

Las condiciones en las que se despliega la educación artística a nivel primario, si bien es cierto, en teoría, abarca un abanico de posibilidades para llevar a cabo la materia de ECA (Educación Cultural y Artística), en las aulas e incluye diferentes contenidos y saberes a través de las manifestaciones artísticas como la danza, pintura, dibujo, escultura, música, etc.

Sin embargo, la realidad es que en el currículo esta asignatura no contiene un enfoque claro, lo que genera cierta confusión en los docentes, además; debido al poco tiempo que se le designa en la carga horaria, el concepto instaurado de que dichas materias son simples manualidades o dejándolas como asignaturas de relleno, hacen que el proceso de enseñanza aprendizaje se vea entorpecido y no permita que los estudiantes se apropien de dichos conocimientos y puedan desarrollar competencias que ayuden a abordar distintas interpretaciones de la realidad, para que todos puedan reconocerse con sus diferencias y logren un acceso más justo a los saberes y producciones materiales, artísticas, académicas y simbólicas.

Las actividades repetitivas causan un efecto negativo en el estudiante generando frustración y desmotivación por aprender. Así como manifiesta Ciafardo (2020), un sistema de educación memorístico y repetitivo se basa en que:

La actividad de los alumnos se limita a incorporar prácticas estereotipadas o mecánicas de producción y de interpretación de imágenes. La metodología impuesta por las ejercitaciones constituye un *modus*, es decir, un cuerpo de normas que como tal impone una frontera, un límite. (p. 59).

Cuando el verdadero sentido de las tareas escolares debería ser el fortalecer el quehacer creativo y expresivo del individuo para insertarlo en su entorno social; y este, se convierta en un ente participativo capaz de promover el cambio en la sociedad aportando con ideas y acciones de transformación.

Desarrollo psicomotriz de los estudiantes de nivel Básica media

Este término se divide en dos: psicología (psico) y motriz (motricidad). Por tanto, cuando se habla de psicomotricidad o psicomotriz se refiere a todo lo relacionado con la psicología y la motricidad, así como todas las complejas relaciones que existen entre estos dos campos, que son muchas. Cuando se habla de psicología del niño se refiere a todo lo relacionado con su personalidad, autoestima, autoconocimiento, relación con los demás y sus emociones. Y cuando se habla de motricidad se refiere al conocimiento, conciencia de su cuerpo, moverse, manipular objetos, equilibrio, contacto. (gabrielyadrian.com, 2021).

El desarrollo psicomotriz comprende la obtención paulatina de herramientas de desenvolvimiento social, emocional, físico e intelectual. El ejercicio y fortalecimiento de estas capacidades en el individuo, facilitan la interacción y relación con los demás, así como el adecuado manejo y exteriorización de sus emociones. Así pues, podemos clasificar el campo de acción de la psicomotricidad en cuatro áreas: motor - cognitivo - social y afectivo.

- A nivel motor: permite al niño dominar el movimiento corporal.
- A nivel cognitivo: permite mejorar la memoria, atención, concentración y creatividad.
- A nivel social y afectivo: permite a los niños conocerse mejor a sí mismos, afrontar sus miedos y relacionarse con los demás.

La pintura en la Educación Artística

Definición y técnicas de pintura

La pintura inicia como técnica de expresión humana, hace 32000 años, con las primeras representaciones de arte rupestre en las paredes de las cavernas en las que habitaba el hombre en la prehistoria. Para llevar a cabo estas manifestaciones empleaban sangre u otras sustancias y posteriormente con el paso del tiempo serían reemplazados poco a poco por pigmentos y aceites.

En las civilizaciones antiguas la pintura acompañó los espacios ceremoniales y funerarios, tales como: templos romanos, catacumbas o edificaciones funerarias egipcias. A partir del Renacimiento europeo, se impuso junto a la escultura como una de las grandes formas de expresión humana, siendo muy cultivada por artistas como Miguel Ángel, Rafael o Leonardo Da Vinci. Posteriormente, se originarán diferentes expresiones pictóricas, las vanguardias a inicios del siglo XX y el arte abstracto que hace su entrada a la pintura a principios del siglo XX.

Con estos antecedentes podemos definir a la pintura como una manifestación de carácter visual y artístico que conlleva una variedad de formas y colores sobre una superficie determinada, a partir de pigmentos naturales y sintéticos mezclados con sustancias aglutinantes (pinturas), estableciendo de esta manera una composición gráfica con ciertos valores estéticos.

Técnicas de pintura

Las técnicas de pintura son los métodos usados para plasmar los pigmentos en la superficie del soporte. Entre las más sobresalientes tenemos:

- **Óleo:** En esta técnica se emplean aceites y un disolvente llamado trementina, se elabora una pasta pigmentada y viscosa, con que se pueden adherir los colores al soporte, empleando pinceles, espátulas u otras herramientas.
- **Acrílico:** Es una pintura que se diluye con agua y posee propiedades de secado rápido.
- **Acuarela:** Este método consiste en el uso de colores diluidos en agua, de consistencia transparente, que se aplican sobre papel o cartulina con la ayuda de pinceles.
- **Témpera (gouache):** Es un material semejante a la acuarela, de colores espesos y su pigmentación posee una tonalidad opaca y no traslúcida, ideal para aplicar capas claras sobre otras oscuras y jugar con la luz representada.
- **Tinta:** Conocida como "*tinta china*", tiene las propiedades de fácil disolvencia con el agua y gran adherencia al papel de arroz o de seda. Es muy frecuente en el arte oriental, sobre todo en su caligrafía pictórica.
- **Pastel:** Se usan barras de colores fabricadas a partir de pigmentos en polvo diluidos en goma o resina hasta formar una pasta compacta y seca. No se necesitan herramientas para su uso, sino directamente se sujetan con la mano.
- **Ceras:** Son pigmentos adheridos en ceras, idóneos para pintar y por las propiedades que posee, son pinturas que logran una gran pigmentación y permiten mezclar colores.

Importancia de la pintura en la educación artística

Cada imagen que percibimos en nuestro entorno altera indirectamente nuestra forma de pensar y despiertan diferentes emociones y sensaciones personales, es por eso que son un aspecto importante en nuestra cotidianidad, por lo que, el correcto abordaje y enseñanza de la plástica y la creación artística, a edad temprana, constituye un eje principal para formar individuos sensibles, pensantes y críticos.

La pintura es un recurso importante y una herramienta que permite desarrollar diferentes aptitudes y actitudes en el estudiante. Es un facilitador que brinda un desarrollo autónomo en los niños, además de ser un mecanismo para que pueda expresar libremente sus emociones y pensamientos. Así pues, el autor manifiesta “la creación de espacios en los que el niño y la niña puedan narrar sus procesos personales de forma anecdótica, haciendo uso de diferentes materiales, posibilita el desarrollo de habilidades manuales y cognitivas” (Chaparro et al., 2018, p. 192). El docente será el encargado de adecuar el aula y dotar de recursos necesarios que permitan al estudiante desenvolverse con libertad y autonomía, así mismo valorar la capacidad creadora y creativa del escolar, todos ellos aspectos necesarios que permiten llevar a cabo este proceso de enseñanza aprendizaje.

A través de las técnicas pictóricas, el docente podrá conocer cómo piensa, cómo se siente o cuál es la perspectiva que tiene el niño de su entorno, en donde el estudiante reúne diversos elementos a partir de su experiencia en la que selecciona, interpreta, expresa y disfruta de forma única y personal. Y, además, como todo recurso artístico la pintura brinda al estudiante un verdadero aprendizaje significativo, a través de una experiencia creativa y entretenida.

Historia de los bodegones

Definición y características de un bodegón

Bodegón es una pintura que representa objetos sin vida en un espacio determinado, como frutas, utensilios de cocina, flores, libros animales de caza, etc. en la misma, el artista plasma las características sociales y culturales de la época en los que fueron pintados

Así pues, según Ramos (2015) El bodegón, también llamado naturaleza muerta, aparece como género pictórico independiente en el siglo XVII, a pesar de existir ejemplos que nos trasladan hasta los antiguos egipcios quienes decoraban sus tumbas con pinturas de frutas y vegetales que alimentarían al fallecido en el más allá; también es cierto, que su total autonomía como género pictórico surge en el Barroco. La Reforma protestante es clave en el desarrollo del bodegón. El mecenazgo de obras de temática religiosa desaparece, y los artistas de los Países Bajos empiezan a pintar escenas de la vida cotidiana, retratos, paisajes, vistas de ciudades y, por supuesto, naturalezas muertas. En estas últimas, los artistas tenían una libertad total para escoger los objetos que quisieran; así, estas obras se convirtieron en un magnífico medio de experimentación técnica sobre estudios de color o practicar las calidades. Dado el éxito experimentado, el bodegón pronto llegó a Italia y de allí pasó a España. Es seguramente uno de los fenómenos artísticos más relevantes del paso del Renacimiento al Barroco.

Al comparar a Pieter Claesz, con su obra *Naturaleza muerta con instrumentos musicales*, Figura 1 y Juan Sánchez Cotán con *Bodegón con zanahoria y cardo*, Figura 2, es notable la diferencia entre la obra holandesa, que es más rica y recargada de elementos y la obra española que se caracteriza por composiciones simples.

Figura 1

Naturaleza Muerta con Instrumentos Musicales



Nota. Claesz, P. (1623). *Naturaleza Muerta con Instrumentos Musicales* [pintura]. Museo del Louvre, París, Francia.

<https://arte.laguia2000.com/pintura/naturaleza-muerta-con-instrumentos-musicales-de-claesz>

Figura 2

Bodegón con Zanahoria y Cardo



Nota. Sánchez, J. (1610). *Bodegón con zanahoria y cardo* [pintura]. Museo de Bellas Artes, Granada, España.

<http://algargosarte.blogspot.com/2014/09/el-bodegon-y-juan-sanchez-cotan.html>

De la misma forma resulta llamativo la gran disparidad existente entre las pinturas de bodegones protestantes y los católicos. Las pinturas de los países como Alemania y países bajos se caracterizan por mostrar como elementos principales las comodidades y lujos de la clase social privilegiada de una manera ostentosa y orgullosa, Figura 3. En cambio, las pinturas de los países como Italia y España su principal temática son religiosa y muestran temas sobre riquezas terrenales y la caducidad de la vida, Figura 4

Figura 3

Bodegón con Quesos, Fruta y Jarra



Nota. Van Dijck, F. (1615). *Bodegón con Quesos, Fruta y Jarra* [pintura]. Colección particular. https://antona.files.wordpress.com/2014/01/fundacion_juan_march_06.jpg

Figura 4*Vanitas*

Nota. Van Oosterwijk, M. (1668) *Vanitas* [pintura]. Museo de Historia del Arte, Viena, Austria. https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Vanitas-Still_Life,_Oosterwijck.jpg

Así como manifiesta Fernández, Rubal (2022):

Fue Caravaggio uno de los primeros artistas en representar una naturaleza muerta con conciencia de obra pictórica. De él es uno de los primeros bodegones de la historia, y seguro el más célebre de ellos es Cesta de frutas pintada alrededor de 1559, donde la fruta constituía la protagonista exclusiva de la composición y su frescura y lozanía resultaban una invitación al espectador a través de los sentidos. (p. 3).

En la obra que se muestra en la Figura 5, el autor plasma de manera realista y muy detallada una canasta de mimbre que la ubica en el borde de la mesa y en ella incluye diferentes frutos: membrillos, higos, manzanas y uvas que se entrelazan y juegan con las ramas y hojas de cada fruto, las cuales aportan movimiento y adornan la composición.

Figura 5*Cesta de Frutas*

Nota. Caravaggio, M. (1599) *Cesta de frutas* [pintura]. Pinacoteca Ambrosiana, Milán, Italia. <https://historia-arte.com/obras/cesta-con-frutas>

Características del bodegón

Cada bodegón de acuerdo a la interpretación de los diferentes artistas posee características únicas que son parte de su estilo y manera de representarlos, pero en forma general este género pictórico posee características específicas que permiten catalogarlo como bodegón o naturaleza muerta:

- La representación de objetos inanimados: animales muertos, flores, objetos cotidianos o aquellos dotados de gran simbolismo y misticidad (tal es el caso de las vanitas).
- Debe dar la sensación de ser objetos inertes, es decir, elementos inmóviles dispuestos conveniente según la intención del autor.
- Los objetos situados en la escena, en su mayoría, están sutilmente iluminados por un punto de luz, de manera que la penumbra que envuelve la escena dota un ambiente teatral a la pintura y así como también sirve para destacar el centro de difusión lumínica en la composición.

Referentes artísticos de la pintura del bodegón

A continuación, un recorrido por la historia y desarrollo de uno de los géneros pictóricos más importantes que surgió desde el Renacimiento hasta el Barroco donde tomó fuerza y adquirió mayor popularidad, a través de las obras de artistas más representativos dentro de este género.

Michelangelo Merisi da Caravaggio

Con su obra *Cesto de frutas* la cual es la primera naturaleza muerta del arte italiano y una de las más importante del arte europeo; la representación de un cesto de mimbre con frutas en su interior sobre un fondo neutro, el modo magistral de cómo logra representar el realismo de las figuras y su composición un tanto atrevida que rompe el plano de representación, entrando en el espacio del espectador.

Juan Sánchez Cotán

En España durante el siglo de Oro se destaca la figura de Sánchez Cotán, pintor que se caracteriza por sus composiciones sencillas pero dotada de una fuerza e intensidad sobresalientes, en las que el vacío cobra una importancia fundamental. En sus obras se destaca el gran realismo con que plasma los elementos, así como el contraste de luz y sombra que le da la pintura características teatrales. Figura 7.

Figura 7

Membrillo, Repollo, Melón y Pepino



Nota. Sánchez, J. (1602). *Membrillo, repollo, melón y pepino* [pintura]. Museo de Arte de San Diego, USA.

https://www.academia.edu/25624965/MEMBRILLO_COL_MEL%C3%93N_Y_PEPINO_de_Juan_S%C3%A1nchez_Cot%C3%A1

Pieter Claesz

Claesz en su obra da continuidad al estilo pictórico de los artistas flamencos. El naturalismo realista con el que trabaja cada elemento de sus pinturas y la minuciosidad son puntos característicos en cada una de sus obras. Pero son las pinturas de “*los desayunos*” las que han sido catalogadas como “*banquetes monocromos*”, esto debido al uso de una paleta monocromática en texturas y luces. En la presente pintura. Figura 8, podemos apreciar el contraste que existe entre la pintura holandesa, más recargada y saturada de elementos y la española, de composición mucho más sobria y espiritual.

Figura 8*Bodegón con Pastel Turco*

Nota. Claesz, P. (1627). *Bodegón con pastel turco* [pintura] Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid, España. <https://www.artisangallery.es/cuadro-bodegon-con-pastel-turco-1627-4375.html>

Jean Siméon Chardin

Chardin, uno de los artistas más destacados dentro del género del bodegón, con su obra *Bodegón con gato y raya*. Figura 9, introduce novedades y cambios importantes en la manera como se plasmaban los bodegones, el simple hecho de acompañar sus objetos silenciosos e inanimados con la presencia de animales rompe con sus movimientos la quietud de la composición.

Figura 9*Bodegón con Gato y Raya*

Nota. Siméon, J. (1728). *Bodegón con gato y raya* [pintura]. Museo del Louvre, París, Francia. https://es.wikipedia.org/wiki/La_raya_%28Chardin%29

Paul Cézanne

Reconocido por sus extraordinarias representaciones de naturalezas muertas, Cézanne es considerado como precursor del arte moderno, quien dará paso a las nuevas interpretaciones artísticas desarrolladas por las vanguardias en el siglo XX. Sus obras se caracterizan por la simplificación geométrica de las formas y su impecable disposición de los elementos en el soporte, en las que ningún objeto se deja al azar. En la obra *Naturaleza muerta con manzanas y naranjas*. Figura 10, apreciamos cómo las naranjas que están sobre el frutero son tan solo esferas que reconocemos precisamente gracias al color y no a la forma.

Figura 10

Naturaleza Muerta con Manzanas y Naranjas



Nota. Cézanne, P. (1900). *Naturaleza muerta con manzanas y naranjas* [pintura]. Museo de Orsay, Paris, Francia. <https://educacion.ufm.edu/paul-cezanne-bodegon-con-manzanas-y-naranjas-oleo-sobre-tela-1895/>

Bodegones cubistas

Las composiciones peculiares, la simplificación de las formas en los elementos de su obra, el uso de una cromática impensable para esa época y todos los ensayos que realizó Cézanne en su obra, dieron paso a la vanguardia más relevante del siglo XX: el cubismo. De esta manera se destacan dos exponentes del género del cubismo analítico y sintético: Pablo Picasso y Juan Gris con sus bodegones *Naturaleza muerta con botella de licor y Guitarra* y *frutero respectivamente*. Figura 11 y 12. La primera obra se caracteriza principalmente por la descomposición geométrica de los planos en pequeños fragmentos y la segunda obra se fundamenta en la interpretación personal que Gris realizó del cubismo, dotando a la misma de un carácter intelectual y analítico.

Figura 11

Naturaleza Muerta con Botella de Licor



Nota. Picasso, P. (1909). *Naturaleza muerta con botella de licor* [pintura]. Museo de Arte Moderno de Nueva York, USA. <https://www.slobidka.com/pablo-picasso/122-picasso-naturaleza-muerta-con-botella-de-licor.html>

Figura 12

Guitarra y Frutero



Nota. Gris, J. (1918). *Guitarra y frutero* [pintura]. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, España.

<https://reproarte.com/es/seleccion-de-temas/a-estilo/pintura-de-bodegon/guitarra-y-frutero-detail>

Tom Wesselmann

Figura 13

Naturaleza Muerta #20



(C) ArtsDot.com - Tom Wesselmann - Still life no. 20

Nota. Wesselmann, T. (1962). *Naturaleza muerta #20* [pintura collage]. Museo de Arte Moderno de Nueva York, USA.

<https://wikioo.org/es/paintings.php?refarticle=8XZ3G6&titlepainting=Bodeg%C3%B3n+no+.+20&artist name=Tom+Wesselmann>

Las composiciones de Wesselmann son típicas de las obras del pop-art, creando escenas impersonales con elementos propios del *Mass media* (medios masivos). Wesselman representa con este bodegón, *Naturaleza muerta #20*. Figura 13, el mundo que rodeaba a las personas de los años sesenta, dominado por la industria, el consumo y el desarrollo.

Ralph Goings

Figura 14

Salsa A-1



Nota. Goings, R. (1995). *Salsa A-1* [pintura]. colección privada. <https://www.3minutosdearte.com/seis-cuadros-un-concepto/ralph-goings-y-sus-bodegones-fotorrealistas/>

Ralph Goings se caracteriza por su trabajo fotorrealista y detallado de bodegones donde incluye elementos de la cotidianidad, aparentemente muertos y deshumanizados, pero a la vez dotados de una inexplicable emoción. Gran parte de su trabajo pertenece al género del bodegón en sus composiciones ubica elementos que encontramos en restaurantes de comida rápida como: un simple salero, botellas de salsa, taza de café, etc.

Así mismo cabe destacar también que el bodegón ha sido un género muy usado por los fotógrafos desde finales del siglo XIX, e incluso por los creadores del Arte digital del siglo actual.

Figura 15

Latas de sopa Campbell

Nota. Warhol, A. (1962). *Latas de sopa Campbell* [pintura]. Museo de Arte Moderno. <https://www.larazon.es/cultura/arte/20220329/rft2azuvtngtjrb3xtlbinzsu.htmlv>

Warhol es el último artista famoso por sus obras de objetos inanimados, quien a través de sus pinturas buscaba elevar a obras de arte los elementos cotidianos. Figura 15. El mantenía la idea que el artista tenía la responsabilidad de representar en su trabajo la sociedad y cotidianidad que lo rodeaba. En sus pinturas 100% figurativas donde utiliza el color como los Fauvistas, transforma simples productos de una sociedad consumista en iconos del arte contemporáneo.

El bodegón como recurso didáctico en la enseñanza artística

El uso de este género como recurso didáctico en las clases artísticas, permite que el docente presente diferentes actividades en donde el estudiante desarrolle aptitudes y actitudes artísticas, así como también mediante el trabajo colaborativo y de participación en las diferentes actividades se generen valores de convivencia con sus compañeros.

El estudio e interpretación de bodegones permite conocer e indagar sobre: el contexto en que se desarrolló dicha obra, ubicarnos en espacio y tiempo en el cual el artista se desenvolvió, además con los diferentes tipos de análisis que existen nos abren un abanico de posibilidades de estudio de la obra:

- Análisis inicial o primera aproximación:
 - Título
 - Fecha de ejecución
 - Autor
 - Soporte empleado
 - Técnica
 - Dimensiones de la obra
 - Ubicación actual
- Análisis formal
 - Temática: religiosa, costumbrista, mitológica o política
 - Género
 - Tipo de composición
 - Color
 - Dibujo
- Análisis del contexto de la obra y del autor

De la misma manera, a través de practica y construcción de un bodegón el estudiante fortalece su relación con su entorno, los objetos y formas que constituyen parte de su vida diaria; permite además que cuente una narrativa en su obra, su manera de pensar, sentir y como concibe su realidad.

Metodologías aplicables para la enseñanza de la educación artística usando como género artístico el bodegón

Modelo pedagógico constructivista (Jean Piaget)

El constructivismo es una corriente pedagógica que brinda las herramientas al estudiante para que sea capaz de construir su propio conocimiento, resultado de las experiencias anteriores obtenidas en el medio que le rodea.

Es decir, el estudiante interpreta la información, las conductas, las actitudes o las habilidades adquiridas previamente para lograr un aprendizaje significativo, que surge de su motivación y compromiso por aprender

Así como manifiesta Ortiz (2013):

El aprendizaje se concibe como la construcción de estructuras mentales por parte del sujeto. La enseñanza debe ayudar a esto y, además, debe propiciar el desarrollo de la lógica infantil, estimular el descubrimiento personal del conocimiento, evitar la transmisión estereotipada, proponer situaciones desafiantes, contradicciones que estimulen al estudiante a buscar soluciones. (p. 16)

Es un modelo en donde el docente cumple el papel de facilitador o mediador y tiene la función de propiciar un entorno colaborativo y crear condiciones óptimas para que el trabajo de sus estudiantes se desarrolle de forma colaborativa, en función de ir construyendo progresivamente el aprendizaje.



Insertar el modelo de enseñanza constructivista en las aulas de clase ofrece verdaderas experiencias significativas y garantiza a su vez un aprendizaje duradero capaz de desarrollar en el estudiante nuevas capacidades que le ayuden a desenvolverse en diferentes contextos.

El constructivismo propone un modelo de enseñanza que permite al estudiante aprender antes, durante y después de cada actividad, percibiendo el error como una forma de aprendizaje, mas no, de fracaso, entendiendo cada paso de la actividad como una oportunidad donde adquiere nuevos conocimientos.

Beneficios del constructivismo

Esta corriente ofrece herramientas necesarias que le permitan al sujeto dar solución a un problema, tomando como punto de partida y base para el desarrollo del aprendizaje sus conocimientos previos y experiencias, de manera que mediante estos se logren aprendizajes significativos y duraderos.

Aunque son múltiples las ventajas que ofrece este modelo, podemos destacar que los beneficios del modelo constructivista son:

- Desarrollar las habilidades cognitivas.
- Asegurar aprendizajes significativos y perdurables.
- Tomar en cuenta los conocimientos previos.
- Adaptarse a las necesidades del estudiante.
- Favorecer la autonomía y resolución creativa de problemas.
- Considerar los intereses, actitudes y diferencias del educando.
- Mejorar las experiencias de aprendizaje.

UCUENCA

Aprendiendo con BODEGONES

Guía metodológica experimental de Educación Artística
para niños de Educación Básica

Autor: Leonardo Ortega Alvarado



UCUENCA

Aprendiendo con BODEGONES

Esta guía metodológica experimental de Educación Artística ofrece diferentes actividades divididas en varias etapas de enseñanza, en donde a través de la interpretación pictórica de bodegones se promueve la capacidad creativa y el desarrollo de la expresión visual en los estudiantes.

NUBE DEL ROCIO SALTO MORQUECHO

Autor: Leonardo Ortega Alvarado

Cuenca, Ecuador

2024

Presentación

La presente guía metodológica experimental de educación artística ofrece actividades divididas en diferentes etapas de aprendizaje:

1. Comprensión
2. Ejecución
3. Exploración
4. Aplicación

En cada actividad se intenta establecer un proceso de aprendizaje en donde el estudiante, a través de conocimientos previos, ideas sugeridas en grupo y las experiencias vividas en clase, pueda propiciar el aprendizaje en cada momento llevado a cabo en el aula de clase.

El bodegón es un género pictórico en donde están plasmados diferentes objetos en un sitio determinado, el mismo que mediante la iluminación, la disposición de los elementos, la cromática, el dibujo, el tipo de composición, etc. generan un tipo de sensación al espectador. Además, son motivos de estudio y análisis que ayudan a determinar datos relevantes de la obra y el autor; de igual manera a través de la representación y creación de los bodegones se fortalecen las aptitudes y actitudes creativas.

Por esta razón la presente guía intenta fomentar la expresión visual de los estudiantes y promover su capacidad creativa, haciendo un recorrido desde las nociones básicas del bodegón: sus referentes, aspectos compositivos y morfológicos, hasta llegar a la creación y representación pictórica de una obra original.

ETAPA DE COMPRENSIÓN

ACTIVIDAD 1

Tema: El bodegón

Exponer a la clase las principales características y elementos que conforman un bodegón, con el uso de varios recursos didácticos ya sean gráficos o auditivos; el estudiante tendrá la capacidad de diferenciar y reconocer este género pictórico.

Así mismo, el docente presentará a los estudiantes los principales referentes del género del bodegón.

Referentes del género del bodegón	Obras
<p>Título: <i>Naturaleza muerta con manzanas y melocotones</i> Autor: Paul Cézanne Año de creación: 1905 Museo: National Gallery, Washington D.C. Estados Unidos</p>	
<p>Título: <i>Bodegón con flores</i> Autor: Conor Walton Año de creación: 1970</p>	
<p>Título: <i>Naturaleza muerta con limones, naranjas y una rosa</i> Autor: Francisco de Zurbarán Año de creación: 1633 Museo: Museo Norton Simon, Los Ángeles, en Estados Unidos.</p>	

<p>Título: <i>Bodegón con un cisne</i> Autor: Frans Snyders Año de creación: 1640 Museo: Museo de Pushkin, Moscú, Rusia</p>	
<p>Título: <i>Bodegón</i> Autor: Diego Rivera Año de creación: 1913</p>	
<p>Título: <i>Bodegón</i> Autor: Giorgio Morandi Año de creación: 1930 Colección particular</p>	
<p>Título: <i>La naturaleza muerta con la sandía</i> Autor: Fernando Botero Año de creación: 1992</p>	
<p>Título: <i>Los girasoles</i> Autor: Vincent van Gogh Año de creación: 1888 Museo: National Gallery, Londres, Reino Unido</p>	

<p>Título: <i>Naturaleza muerta</i> Autor: Giorgio Morandi Año de creación: 1943 Museo: Museos Vaticanos, Roma, Italia</p>	
<p>Título: <i>Bodegón con cupido</i> Autor: Paul Cézanne Año de creación: 1894 Museo: The Courtauld Gallery, Londres, Reino Unido</p>	
<p>Título: <i>Naturaleza muerta</i> Autor: Pablo Picasso Año de creación: 1944</p>	

Tiempo estimado: 40 minutos

Objetivo:

Exponer los referentes más representativos del género del bodegón y las diferentes características que debe poseer.

Recursos y materiales:

- Recursos tecnológicos
 - laptop
 - proyector
- Imágenes impresas
 - láminas
 - imágenes prediseñadas

Contenidos:

- El bodegón
- Características del bodegón
- Principales pinturas de bodegones
- Artistas referentes del género del bodegón

Sugerencias y recomendaciones:

- Al comienzo de la actividad es importante preparar al grupo con ejercicios de relajación y respiración, con el fin que se sientan cómodos y predispuestos a participar.
- Preparar los contenidos con anterioridad y hacer gran uso de imágenes para la explicación de cada tema.
- Seleccionar obras que sean del interés y gusto de los estudiantes. Esto se logra en un primer momento cuando el docente muestra a la clase imágenes de bodegones de diferentes artistas y técnicas pictóricas, de manera que los estudiantes elijan las que más le llamen su atención.
- Hacer uso de imágenes impresas en tamaño adecuado de tal forma que los estudiantes puedan observar de manera clara los detalles de cada obra.
- De acuerdo a los contenidos a tratar en cada actividad, el docente preparará un listado de preguntas que fomenten la reflexión y análisis de sus estudiantes. Estas preguntas se formularán al grupo al final de la sesión, con el fin de conocer y enriquecerse con el criterio y experiencia de cada uno.

ACTIVIDAD 2

Tema: Explorando nuestro entorno

En esta actividad el docente brindará al estudiante total libertad para que, con las nociones y pautas aprendidas en encuentros anteriores, pueda imitar obras de bodegones con la ayuda de diferentes elementos que estén en el aula o fuera de ella. El docente permitirá que el estudiante se traslade de manera libre y explore, incentivándolo a que se involucre, por completo, en la actividad de manera que genere experiencias significativas en su memoria y logre un aprendizaje verdadero.

Por supuesto, es importante que el profesor intervenga en estos espacios para favorecer al pleno desarrollo de la actividad:

- Preparar y ordenar el espacio.
- Colocar ciertos elementos y materiales en diferentes zonas del aula o fuera de ella, de manera que sea accesible y de fácil alcance para el estudiante.
- Brindar acompañamiento, asesoramiento y seguridad en cada momento de la actividad.

Figura 1

Elaboración de un bodegón



Nota. Creación de un bodegón con elementos que encuentren a su alrededor. Elaboración propia, (2023)

Tiempo estimado: 40 minutos

Objetivo:

Crear un bodegón, a partir de objetos, que se encuentren dentro y fuera del aula

Recursos y materiales:

- Imágenes referenciales de bodegones impresas de preferencia en formato A3
- Objetos que encontremos en el aula de clase:
 - frascos
 - libros
 - lápices
 - otros
- Objetos que encontremos fuera del aula

Contenidos:

- Exploración del entorno.

Sugerencias y recomendaciones:

- Al inicio de la actividad es importante preparar al grupo con ejercicios de relajación y respiración, con el fin de que se sientan cómodos y predispuestos a participar.
- Preparar los contenidos con anterioridad y hacer gran uso de imágenes para la explicación de cada tema.
- Intervenir y acondicionar previamente los espacios donde se va a desarrollar la actividad

ACTIVIDAD 3

Tema: Identidad

A partir de la definición y características de un bodegón, los estudiantes podrán elegir entre varios objetos que tengan un significado particular para cada uno y formar un bodegón.

Para llevar a cabo esta actividad el docente designará a su criterio varios grupos de trabajo, en donde los niños traerán objetos personales y formarán un bodegón. Posteriormente, cada uno compartirá con la clase su experiencia y por qué seleccionó dicho elemento.

Al establecer una narrativa propia y compartirla con sus compañeros, se permite fortalecer su capacidad de autoconocimiento y valoración como individuo, además, permite mejorar sus procesos de socialización con los demás.

Tiempo estimado: 40 minutos

Objetivo:

Proponer un bodegón con varios objetos personales que tengan un significado especial para los estudiantes.

Recursos y materiales:

- Objetos personales de los estudiantes

Contenidos:

- Identidad de los niños
- La socialización infantil

Sugerencias y recomendaciones:

- Al inicio de la actividad es importante preparar al grupo con ejercicios de relajación y respiración, con el fin de que se sientan cómodos y predispuestos a participar.
- Preparar los contenidos, con anterioridad, y hacer uso de imágenes para la explicación de cada tema.
- Mantener siempre un ambiente de participación activa entre todos los miembros que conforman los grupos de trabajo.
- Establecer diferentes roles en cada equipo de trabajo, teniendo claro que cada integrante de acuerdo a sus habilidades y destrezas puede aportar significativamente al grupo.
- Propiciar un ambiente de trabajo colaborativo y de participación, en donde cada estudiante exprese su experiencia al grupo.

ETAPA DE EJECUCIÓN

ACTIVIDAD 4

Tema: Mi perspectiva

Formar un bodegón en el centro del aula, para que los estudiantes se coloquen alrededor del mismo y tengan un primer acercamiento a una clase académica de dibujo artístico. Esto con la finalidad de valorar el punto de vista de cada estudiante, desarrollar el sentido de percepción visual y a través de este ejercicio aprendan a interpretar la distancia y profundidad de los objetos.

Los estudiantes realizarán una interpretación a través de un dibujo del bodegón formado en clase.

Figura 2

Dibujo de un bodegón

Nota. Interpretación del bodegón a través de un dibujo. Elaboración propia, (2023)

Tiempo estimado: 40 minutos

Objetivo:

Construir un bodegón en el centro del aula y realizar un dibujo del mismo, de manera que se valore el punto de vista, la postura y perspectiva que tiene cada estudiante del bodegón.

Recursos y materiales:

- papel de 300 gramos
- lápices

- carboncillos
- pasteles en barra
- lápices de colores

Contenidos:

- Dibujo académico al natural
- Encajado de un dibujo
- El punto de vista personal
- La perspectiva

Sugerencias y recomendaciones:

- Al inicio de la actividad es importante preparar al grupo con ejercicios de relajación y respiración, con el fin de que se sientan cómodos y predispuestos a participar.
- Preparar y mantener listo el espacio de trabajo, donde el estudiante realizará la representación del bodegón: eliminando elementos distractores que se encuentren en el aula, mantener a la mano y de fácil accesibilidad para el estudiante los recursos y materiales requeridos, esto con el fin de evitar contratiempos al momento de desarrollar la actividad.

ACTIVIDAD 5

Tema: La composición

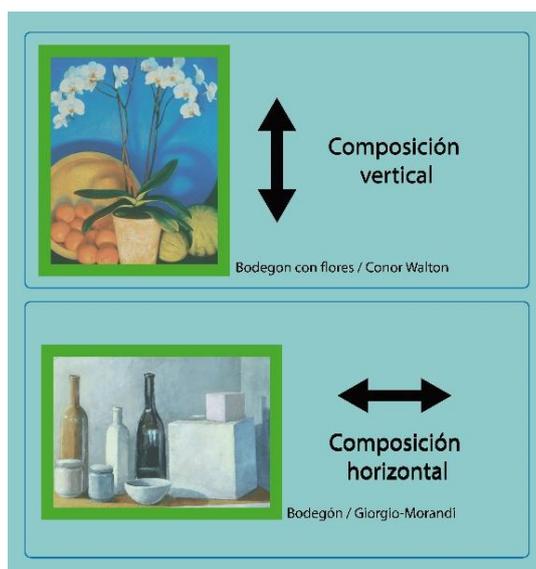
El propósito de esta actividad es exponer en la clase el concepto general de la composición artística y a través de los ejercicios presentados, lograr que el estudiante cree un bodegón, considerando aspectos compositivos aprendidos en el aula.

Primer momento

Como ejercicio inicial y haciendo uso de un marco de cartón y siluetas de colores elaboradas en cartulina de diferentes figuras, el estudiante determinará en primera instancia el tipo de composición, ya sea vertical u horizontal y con las siluetas disponiéndolas en diferentes puntos dentro del marco con el fin de establecer una composición (peso, equilibrio, direcciones) en el bodegón.

Figura 3

Imagen ilustrativa de tipos de composición

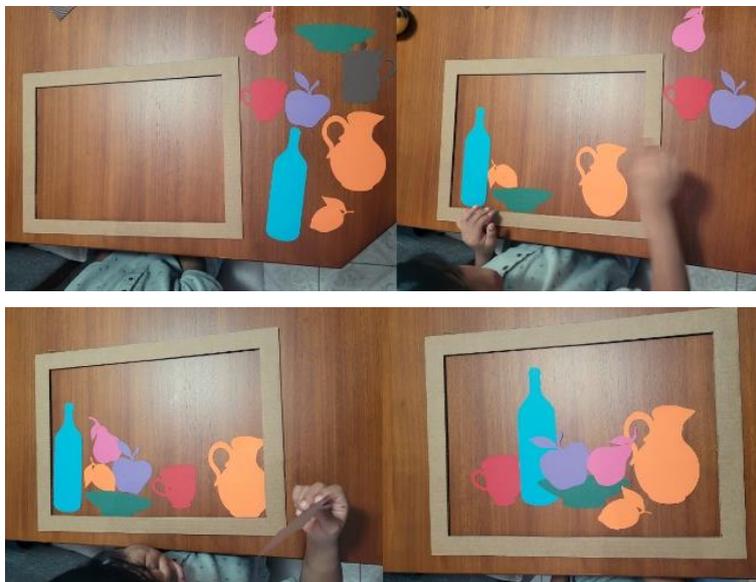


Nota. Composición horizontal y vertical en pinturas referenciales. Elaboración propia, (2023)

A través de figuras de colores de diferentes elementos representados (botellas, vasijas, frutas, jarras, etc.) el estudiante realizará una composición de un bodegón considerando criterios aprendidos con anterioridad.

Figura 4

Componiendo un bodegón con figuras



Nota. Uso de figuras de colores para una composición de un bodegón dentro de un marco de cartón. Elaboración propia, (2023)

Segundo momento

Con el uso de plantillas con la forma de diferentes elementos, el estudiante aplicará la técnica de salpicado de pintura con un cepillo de dientes, para plasmar las figuras en el soporte formando un bodegón y estableciendo una composición determinada.

Al final, el estudiante tendrá la libertad de delinear los elementos plasmados y añadir formas subordinadas a la obra.

Figura 5

Plantilla



Nota. Plantilla forma de botella. Elaboración propia, (2023)

Tiempo estimado: 40 minutos (se podría extender por más tiempo de ser necesario)

Objetivo:

Ejercitar los enunciados de composición artística aprendidos en clase, mediante los ejercicios propuestos por el docente.

Recursos y materiales:

- marco rectangular de cartón o cartulina
- siluetas de colores elaboradas en cartón de diferentes figuras (botellas, vasijas, frutas, jarras, etc.)
- plantillas
- cepillo de dientes
- pintura acrílica
- carboncillo
- lápices de colores

Contenidos:

- Composición (el peso, el equilibrio, las formas, las direcciones, el tono, los signos).

Sugerencias y recomendaciones:

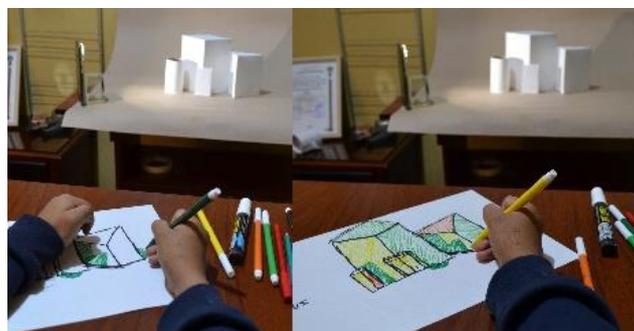
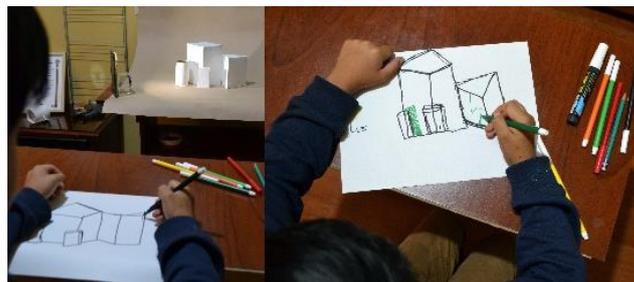
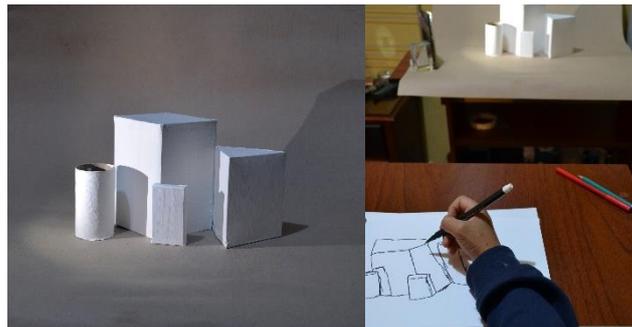
- Al comienzo de la actividad es importante preparar al grupo con ejercicios de relajación y respiración, con el fin de que se sientan cómodos y predispuestos a participar.
- Prepara con anterioridad el material didáctico e ilustrativo con el fin de optimizar tiempos durante el desarrollo de la clase.

ACTIVIDAD 6

Tema: Luz y sombra

Figura 6

Práctica de luz y sombra



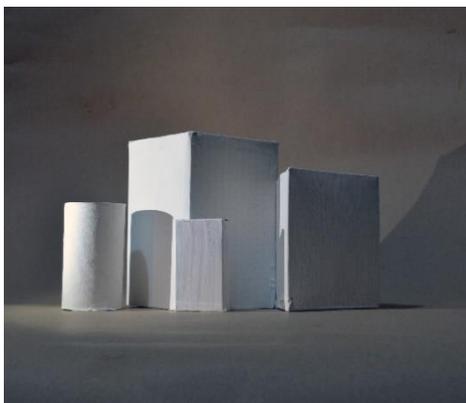
Nota. Interpretación de un bodegón usando rotuladores de colores. Elaboración propia, (2023)

Con la ayuda de figuras geométricas en 3D, elaboradas en madera u otro soporte, se utilizarán como material didáctico para enseñar y explorar con el volumen de las formas y cómo la luz influye en la proyección de sombras del objeto, así como analizar la incidencia de la luz para tener la visión del contorno, textura y color.

Una vez impartidas las nociones básicas respecto a la luz y la sombra, a continuación, el estudiante pintará el grupo de figuras evidenciando el claro-oscuro, así como, la sombra propia y la sombra proyectada.

Figura 7

Figuras geométricas en 3D



Nota. Bodegón de figuras geométricas en 3D. Elaboración propia, (2023)

Tiempo estimado: 40 minutos

Objetivo:

Explorar los conceptos de luz y sombra en las figuras geométricas en 3D y la generación de la volumetría.

Recursos y materiales:

- figuras geométricas de madera u otro material en 3d
- caja de luz
- lápiz o marcador negro
- temperas o marcadores de colores

Contenidos:

- Definición de luces y sombras
- Sombra propia y sombra proyectada

Material audiovisual de apoyo:

<https://cntvinfantil.cl/videos/luz-y-sombra/>

Sugerencias y recomendaciones:

- Al inicio de la actividad es importante preparar al grupo con ejercicios de relajación y respiración, con el fin de que se sientan cómodos y predispuestos a participar.
- Preparar con anterioridad el material didáctico e ilustrativo con el fin de optimizar tiempos durante el desarrollo de la clase.
- Para la elaboración de las figuras geométricas en 3D, tener en cuenta que el tamaño sea el indicado, de manera que sean visibles para todos los participantes de la clase. (para una óptima visualización y por experiencia en las aulas de clase se recomienda las figuras tengan una altura máxima de 30cm y como mínimo 15cm)
- Utilizar una buena fuente de luz que permita proyectar con claridad la sombra de los objetos del bodegón. (se recomienda usar una sola fuente de luz artificial lateral, ya que esta permite emitir sombras claras y delimitadas, además de generar gran contraste entre la oscuridad y las áreas iluminadas)

ETAPA DE EXPLORACIÓN

Exploración de técnicas artísticas

El objetivo principal de esta etapa es exponer a la clase las principales técnicas pictóricas usadas en la representación de los bodegones para posteriormente, llevar a cabo la experimentación en diferentes momentos.

ACTIVIDAD 7**Tema: Puntillismo**

El docente explicará brevemente en qué consiste la técnica del puntillismo, seguidamente, entregará a los estudiantes un dibujo de un bodegón, en el cual aplicarán la técnica mediante puntos de colores para establecer volúmenes, texturas, sombras y luces.

La importancia y experimentación de esta técnica, radica en que permite al estudiante desarrollar la psicomotricidad fina, fomentar la creatividad y desarrollar su concentración.

Tiempo estimado: 40 minutos

Objetivo:

Representar pictóricamente un bodegón usando la técnica del puntillismo.

Recursos y materiales:

- pintura
- recipiente para pintura
- hisopos o bastoncillos
- dibujo de bodegón

Contenidos:

- Puntillismo

Material audiovisual de apoyo:

<https://www.youtube.com/watch?v=2OaKIApZ3yY>

Sugerencias y recomendaciones:

- Al comienzo de la actividad es importante preparar al grupo con ejercicios de relajación y respiración, con el fin de que se sientan cómodos y predispuestos a participar.
- Preparar con anterioridad el material didáctico e ilustrativo con el fin de optimizar tiempos durante el desarrollo de la clase.
- Al ser su primer acercamiento pictórico, preparar el espacio de trabajo de cada estudiante donde va a realizar dicha actividad: eliminar elementos distractores, dotar al educando de todos los materiales y recursos requeridos y el lugar de trabajo deberá ser amplio y cómodo, de forma que pueda desenvolverse con naturalidad y sin contratiempos.

ACTIVIDAD 8

Tema: Cubismo

Primer momento

Con la ayuda de una hoja de acetato y diferentes imágenes de bodegones impresas, el estudiante descompondrá cada imagen en figuras geométricas básicas.

La idea fundamental de este primer momento es lograr que el estudiante abstraiga los volúmenes en figuras geométricas simples y de esta manera plasme una interpretación geometrizada de la realidad y con múltiples perspectivas (características propias del cubismo).

Segundo momento

Con la imagen lineal del bodegón plasmada en la hoja de acetato, el estudiante procederá a pintarla y con recortes de revistas u otras fuentes impresas, pegará en cada plano de los elementos de la composición.

Tiempo estimado: 40 minutos

Objetivo:

Representar pictóricamente de un bodegón usando como técnica el cubismo.

Recursos y materiales:

- pintura
- recipiente para pintura
- pinceles
- cinta masking
- ventana de acetato (pantalla transparente)
- imágenes de bodegones
- marcadores permanentes de colores
- papel de 300 gramos
- recortes de revistas y libros reciclados
- tijeras
- goma en barra

Contenidos:

- Cubismo

Material audiovisual de apoyo:

<https://www.youtube.com/watch?v=G3gYB7Kmjyg>

ACTIVIDAD 9

Tema: Expresionismo abstracto

Este ejercicio explora ideas visuales a partir de manchas provocadas en el bastidor para identificar formas reconocibles dotándole características descriptivas a las figuras, y posteriormente, definir el proceso creativo mediante la construcción de un bodegón.

Tiempo estimado: 40 minutos

Objetivo:

Representar pictóricamente un bodegón a través de manchas en el bastidor, analizando el expresionismo abstracto y utilizando como técnica el *dripping*¹ y el *action painting*².

Recursos y materiales:

- acuarelas
- pinceles
- papel de 300 gramos
- cinta masking
- pintura acrílica
- lápiz

Contenidos:

- Expresionismo abstracto
- *Dripping*
- *Action painting*

Material audiovisual de apoyo:

<https://www.youtube.com/watch?v=70LiKeH-nkA>

¹ Consiste en salpicar pintura o manchas de pintura de manera espontánea y aleatoria sobre un soporte.

² Técnica que consiste en plasmar de manera libre, espontánea y gestual manchas de pintura en un lienzo o soporte, sin tener un boceto prefijado ni una idea del resultado final.

Figura 8

Pintando mi propio bodegón



Nota. Proceso de representación pictórica del bodegón. Elaboración propia, (2023)

ACTIVIDAD 10

Tema: Creando mi propia obra

- Selección de objetos a representar:
Cada estudiante elegirá una temática de bodegón (geométrico, realista y vanitas) y seleccionará diferentes elementos para armar su bodegón.
- Definir la técnica pictórica a utilizar:
El estudiante tendrá la libertad de seleccionar la técnica pictórica con la que desea trabajar.
- Seleccionar el tipo de soporte (cartón, lienzo o cartulina):
El docente ofrecerá al estudiante el soporte más adecuado para que trabaje con la técnica pictórica que haya seleccionado.
- Ejecución de la obra:
El estudiante en su puesto de trabajo y con el bodegón armado procederá a realizar la representación pictórica del mismo, con la supervisión y guía del docente.

Figura 9



Nota. Plasmado las primeras pinceladas a cada forma del bodegón. Elaboración propia, (2023)

Figura 10



Nota. Estableciendo tonos característicos, propios de cada elemento. Elaboración propia, (2023)

Figura 11



Nota. Identificando tipos de sombras y plasmándolas en el lienzo. Elaboración propia, (2023)

Figura 12



Nota. El ejercicio de la pintura fortalece su capacidad visual y creativa. Elaboración propia, (2023)

- Exposición y socialización en clase:

Al final de la actividad se brindará un espacio de socialización en donde los estudiantes expondrán sus obras y los puntos de vista de su trabajo, esto, con la finalidad de promover la interacción y desarrollar su empatía hacia los demás.

Tiempo estimado: 3 sesiones de clases aproximadamente

Objetivo:

Elaborar pictóricamente un bodegón usando cualquier técnica enseñada en clase.

Recursos y materiales:

- objetos que formarán el bodegón
- soporte para la obra (cartón, lienzo o cartulina)
- lápiz
- carboncillo
- pinturas acrílicas
- lápices de colores

Contenidos:

- Técnicas y materiales de pintura

Autor: Leonardo Ortega Alvarado



UCUENCA



Conclusiones

- El presente trabajo denominado: **Clase metodológica de interpretación pictórica de bodegones para el desarrollo de la expresión visual en los estudiantes de Educación Básica**, se basa en plantear, argumentar y orientar a los docentes sobre la importancia de involucrar el arte en las aulas de clase, experimentado con actividades artísticas que estimulen la capacidad creativa del estudiante y lograr un aprendizaje permanente y significativo.
- Aplicar el género artístico, en todos sus estilos, es adentrarnos al contexto en que se desarrolló la vida y estilo de cada artista. Es conocer los motivos y técnicas usadas en la elaboración de cada obra, su conocimiento ha permitido al estudiante ponerlo en práctica, utilizando diferentes técnicas y plasmarlas en una obra original.
- El análisis de los bodegones permitió establecer diferentes perspectivas e interrogantes desde las diferentes disciplinas académicas, ya sea dentro de la rama de las Humanidades o las Ciencias Sociales; los bodegones o naturaleza muerta abren un abanico amplio de estudio y posibilidades de desarrollar y experimentar actividades que fortalezcan su sentido crítico, investigativo y artístico.
- La guía experimental se apega al eje principal de fomentar y fortalecer la expresión visual de los estudiantes, a través de las diversas actividades planteadas; se orienta en estimular su capacidad creativa, partiendo desde el análisis de nociones elementales hasta llegar a la composición y representación pictórica de un bodegón.
- La guía metodológica tiene como objetivo didáctico ser una herramienta para los docentes que imparten la asignatura de Educación Cultural y Artística, (ECA), en donde cada actividad puede ser adaptada y modificada de acuerdo a las necesidades y exigencias de cada grupo de estudiantes.
- La metodología pedagógica utilizada es a través del aprendizaje constructivista, ya que permite brindar al estudiante las herramientas necesarias para que, a través de las experiencias generadas en el aula, le motive a ir construyendo conocimientos nuevos y válidos. Así mismo motiva al estudiante a buscar solución a los problemas que puedan suscitarse y resolverlos de manera asertiva, renovada e innovadora. Algunas de las herramientas que permiten llevar a cabo esta metodología en clase son: foros de debate, trabajos colaborativos y participativos en grupos, tareas de observación y experimentación, trabajos autónomos, etc.

Recomendaciones

- Planificar y preparar los contenidos de clase de forma que permita organizar de manera coherente los contenidos a tratar y lo que se quiere lograr con los estudiantes en el aula. Esto implica tomar decisiones previas a la práctica sobre qué es lo que se aprenderá, para qué se hará y cómo se puede lograr de la mejor manera.
- Llevar a cabo una etapa de motivación y activación de los conocimientos: El docente explicará la actividad a desarrollar y motivará a los estudiantes a participar de manera activa con lluvia de ideas sobre el tema a tratar. El objetivo es que se genere un interés por aprender y el estudiante pueda relacionar cada contenido con el entorno que le rodea.
- El docente socializará y expondrá, en la clase, los lineamientos, contenidos y actividades a desarrollar, así mismo, en esta etapa se designarán los grupos de trabajo de acuerdo a la actividad que se vaya a abordar.
- En el desarrollo o aplicación de la actividad el docente brindará al estudiante la oportunidad de aplicar los conocimientos y conceptos aprendidos con anterioridad, en esta fase se debe garantizar la participación activa de toda la clase de manera que cada uno aprenda de las experiencias y vivencias de los demás y el aprendizaje sea mutuo.
- Una vez finalizado el desarrollo de la actividad el docente aplicará la evaluación a la clase, así se determinará si se ha cumplido con los objetivos establecidos, así como detectará posibles falencias y dificultades que haya tenido el estudiante durante el proceso de aprendizaje. Como referente de evaluación a través de rubricas preestablecidas el docente tomara en cuenta el cumplimiento de las consignas de cada actividad, el uso de materiales y técnicas establecidas, el desempeño tanto en trabajos grupales como autónomo y el proceso creativo en cada actividad
- Dentro de la etapa de retroalimentación, donde los educandos intercambian opiniones y conocimientos adquiridos en la clase, el docente promoverá un espacio de respeto, cordialidad y tolerancia para que el estudiante se desenvuelva con naturalidad y exprese su criterio con libertad.

- Para este tipo de investigaciones y actividades que se realizan en establecimientos educativos, se recomienda contar un plan de trabajo detallado y un cronograma que se adapte al horario escolar, esto con el fin de presentar a las autoridades del plantel y conseguir mayor apertura para trabajar en sus aulas de clase.

Referencias

- Augustowsky, G. (2012). *El arte en la enseñanza*. Paidós. Buenos Aires. Argentina.
- Aquae ODS. (28 de mayo de 2020). *La educación artística: transformar el presente, soñar el futuro*. <https://www.fundacionaquae.org/wiki/educacion-artistica/>
- Chafardo, M. (2020). *La enseñanza del lenguaje visual: bases para la construcción de una propuesta alternativa*. La Plata: Universidad Nacional de La Plata.
- Chaparro, S. Y., Chaparro, E., Prieto, E. A. (2018). *El arte en un acto sensible: El niño en procesos creativos*. Calle 14: Revista de investigación en el campo del arte. No. 23. Colombia.
- CNTV Infantil. (4 de noviembre de 2016). *Luz y sombra* [Archivo de Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=042NPYRnLZ0vv>
- Dondis A. (2017). *Sintaxis de la imagen*. Editorial Gustavo Gili, SA. Madrid
- Freire, P (1970). *Pedagogía del oprimido*. (ed.) SIGLO XXI. México
- gabrielyadrian.com. (20 de enero de 2021). *¿Qué es la psicomotricidad o desarrollo psicomotriz?* <https://gabrielyadrian.com/psicomotricidad/>
- García, A. (2005). *Enseñanza y aprendizaje en la educación artística*. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. No. 2. Colombia
- Jiménez, L., Aguirre, I., Pimentel, L. (2021). *Educación artística, cultura y ciudadanía*. Fundación Santillana. Madrid.
- La Maeta de Preesco Adri Reyes. (5 de noviembre de 2020). *Cubismo para niños - Artes* [Archivo de Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=G3gYB7Kmjjg>
- Micheli, M. (2006). *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Alianza Forma. Madrid.
- Ministerio de Educación del Ecuador, MINEDUC. (2016). *Currículo de Educación Cultural y Artística para Educación Inicial, Básica y Bachillerato*. Recuperado el 04 de enero del 2023 de: www.educacion.gob.ec

Ministerio de Educación del Ecuador, MINEDUC. (2016). *Guía didáctica de implementación curricular para EGB Y BGU*. Recuperado el 14 de enero del 2023 de: www.educacion.gob.ec

Ortiz, A. (2013). *Modelos Pedagógicos y Teorías del Aprendizaje ¿Cómo elaborar el modelo pedagógico de la institución educativa?* (ed.) Ediciones de la U

Parramón, J. (2001). *Curso práctico de pintura – óleo y acrílico*. Grupo Océano. España.

Parramón, J. (2002). *Curso práctico de pintura - acuarela*. Grupo Océano. España.

Pino, R. y Urías, G. (2021). *La clase metodológica instructiva como forma para la culminación de estudios de posgrados. Reflexiones a propósito de un proyecto de maestría en educación cultural y artística*. Revista de investigación y pedagogía del arte. No. 9. Cuenca

Profe MaJose.J. (25 de abril de 2020). *Artes – El puntillismo* [Archivo de Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=2OaKIApZ3yY>

Ramos, L. (14 de mayo de 2015). *Historia del bodegón*. <https://www.thelightingmind.com/historia-del-bodegon/>

Rancière, J. (2003). *El maestro ignorante* EDITORIAL LAERTES. Barcelona. España

Suárez, C. (2021, 1 de febrero). *¿Es posible transformar la educación estética?* diario el Mercurio, (No. ed. 36439) p. 5ª

Ticmas Educación. (14 de enero de 2021) *Arte: Expresionismo – Resumen*. [Archivo de Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=70LiKeH-nkA>

Universidad Europea. (18 de noviembre de 2022). *¿Qué es la educación artística y para qué sirve?* <https://universidadeuropea.com/blog/educacion-artistica/>

Vintimilla, M. (2019) *La Educación Artística y sus problemas: consideraciones en torno al caso de Ecuador*. Revista de investigación y pedagogía del arte. No. 6. Cuenca.

Watt, F. (2001). *200 ideas para pintar y dibujar*. (ed.) Usborne, Londres.

Anexos

Evidencia fotográfica de actividades prácticas sobre bodegones

Figura 13



Nota. Interpretación del bodegón. Elaboración propia, (2023)

Figura 14



Nota. Interpretación del bodegón. Elaboración propia, (2023)

Figura 15



Nota. Siluetas de colores y marco rectangular de cartón. Elaboración propia, (2023)

Figura 16



Nota. Composición de bodegón con siluetas. Elaboración propia, (2023)

Figura 17



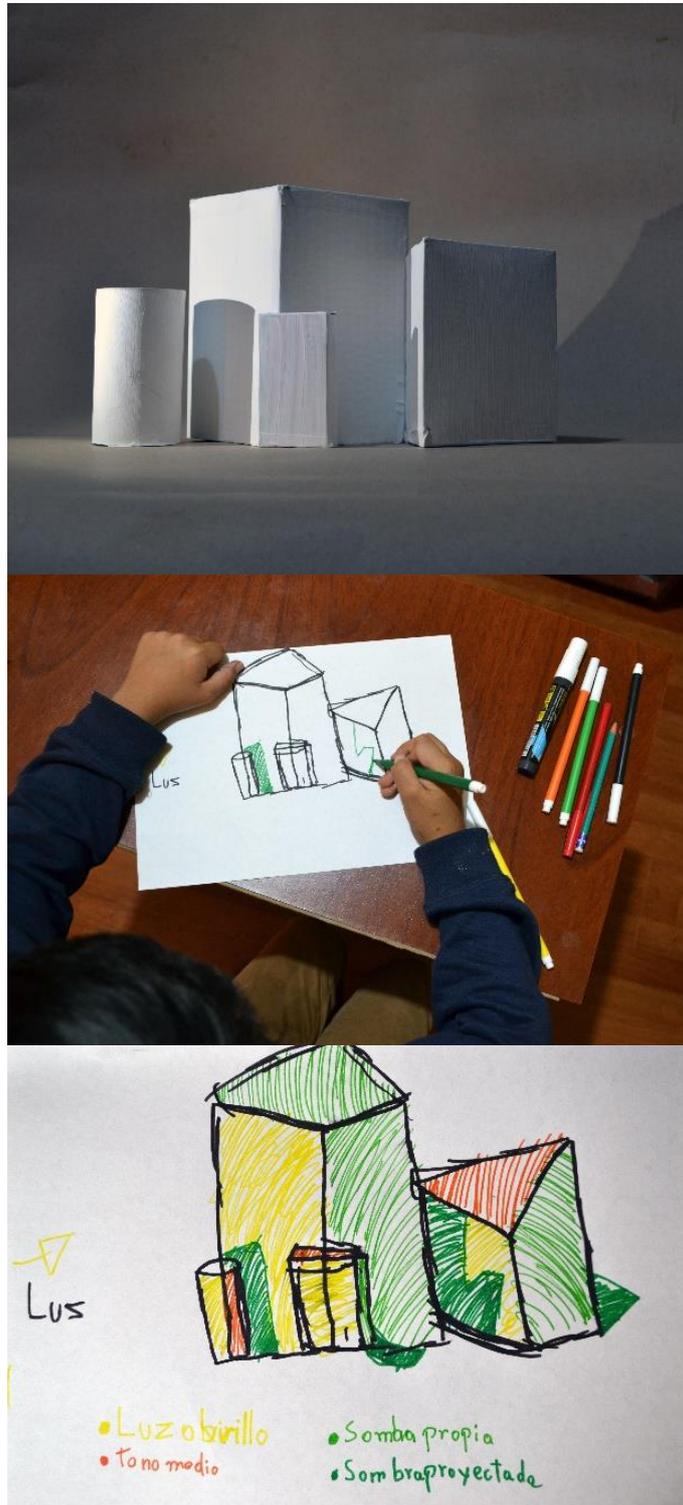
Nota. Composición de bodegón. Elaboración propia, (2023)

Figura 18



Nota. Resultado del ejercicio. Elaboración propia, (2023)

Figura 19, 20 y 21



Nota. Secuencia de práctica de luz y sombra. Elaboración propia, (2023)

Figura 22



Nota. Bodegón armado por el estudiante. Elaboración propia, (2023)

Figura 23



Nota. Encaje y dibujo lineal del bodegón. Elaboración propia, (2023)

Figura 24 y 25



Nota. Proceso de pintado del bodegón. Elaboración propia, (2023)

Figura 26



Nota. Identificación e incorporación de sombras y luces a la composición del bodegón. Elaboración propia, (2023)

Figura 27



Nota. Resultado final de la actividad. Elaboración propia, (2023)