

**NUEVOS METODOS EN LA EDUCACION ARTISTICA, EL
METODO MUPAI APLICADO A TALLERES DE ARTE EN LA
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA: INFLUENCIA EMOCIONAL
DEL COLOR VISTO DESDE EL ARTE**

Autora y Exponente: Cristina Moreno Pabón

UAM Universidad Autónoma de Madrid - España

Investigación Educación

RESUMEN

Los resultados que expongo en este trabajo, están basados en las investigaciones realizadas en los talleres de arte contemporáneo que he impartido, en El Museo Pedagógico de Arte Infantil (MUPAI), cuya sede está ubicada, en el Dpto. de Didáctica de la Educación Artística, de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid.

El GIMUPAI, grupo de investigación del MUPAI en su larga experiencia e investigaciones en talleres pedagógicos de arte contemporáneo, dirigidos a alumnos de educación infantil y primaria principalmente, ha desarrollado un método pedagógico para talleres de arte infantil, que bajo mi juicio y experiencia está dando un excelente resultado. Este método dinámico y atractivo para el alumnado, incluye siempre arte contemporáneo e imágenes visuales que los niños y adolescentes podrán identificar.

El taller del que se han extraído los datos para esta investigación, tiene como objetivo principal la experimentación y estudio de los cambios de comportamiento emocional y sentimental, que el color y sus formas de aplicación tienen sobre la conducta y estado de ánimo en el niño.

Así, siguiendo el método MUPAI y bajo el título: “Mis sentimientos tienen color”, se les ha impartido este taller teórico-práctico utilizando como soporte pedagógico, las nuevas tecnologías audiovisuales, a un grupo de veintitrés preadolescentes entre once y doce años.

PALABRAS CLAVE

Método MUPAI, arte infantil, talleres de arte, sentimientos, psicología del color.

ABSTRACT

The results that I discuss in this work, are based on research conducted at the workshops of contemporary art that I've given in the Pedagogical Museum of Child Art (MUPAI), whose headquarters is located in the Department of Didactics of the Artistic Education, in the Faculty of Fine Arts (Complutense University of Madrid).

The GIMUPAI, research group of the MUPAI in his long experience and research in pedagogical workshops of contemporary art, mainly to students of early childhood and primary education, has developed a pedagogical method for workshops of child art, which under my opinion and experience are getting excellent results. This dynamic and attractive method for the students, always include contemporary art and Visual images that children and youth may identify.

The workshop which has been extracted data for this research, has as the main objective, the experimentation and study of emotional and sentimental behavior that the color changes and their application forms, have on the behavior and mood in the child.

So, using the MUPAI method and under the title: "my feelings have color", a group of twenty-three preteens between eleven and twelve years, have received this theoretical and practical workshop, using the new audiovisual technologies as pedagogical support.

KEYWORDS

Method MUPAI, children's art workshops, feelings, color psychology

PARTE TEÓRICA

DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CONCEPTOS CLAVES

El Método MUPAI está basado en los siguientes conceptos generales, contenidos y metodologías de trabajo:

Conceptos:

- Entender que un taller de arte infantil es un espacio donde se genera conocimiento y no sólo un lugar donde se libera la expresión.
- Intentar que este conocimiento no sea la visión particular que el organizador del taller tiene del mundo sino que, por el contrario, el taller se convierta en una posibilidad para que los participantes generen su propio cuerpo de conocimientos, en este caso, relacionados con las representaciones visuales de todo tipo.
- El principal objetivo de esta metodología es la comprensión de las imágenes que nos rodean para su construcción. Al tratar en estos talleres sobre nociones como

MEMORIAS II CONGRESO INTERNACIONAL PSICOLOGIA Y EDUCACION PSYCHOLOGY INVESTIGATION

representación e interpretación, los niños aprenden la diferencia entre la realidad que vivimos nosotros mismos y la imagen donde alguien vive por nosotros.

CONTENIDOS

Vincular los temas y contenidos del taller con la cultura infantil actual, con la realidad que rodea a los participantes en vez de desarrollar una actividad cerrada en sí misma. Esto implica a su vez incorporar en el taller imágenes de la baja cultura, (publicidad, internet, “packaging”) además de otros elementos locales de máxima influencia en la infancia, como por ejemplo, la prensa del corazón o deportiva.

Incorporar el arte contemporáneo, el que se produce mientras estos niños y niñas están creciendo como referente principal. A través de la incorporación del arte emergente llevaremos hasta los talleres el concepto de micro relatos visuales, es decir, el discurso visual de los grupos que luchan contra las estructuras de poder.

METODOLOGÍAS DE TRABAJO

- No cargar todo el peso de contenidos en el desarrollo de las técnicas tradicionales, sino elegir materiales y técnicas que estén en relación con los materiales y procedimientos con los que trabajan los artistas contemporáneos (vídeo, recontextualizaciones, fotografía, “net-art”, etc.).
- Dar la misma importancia a los procesos de apreciación que a los de producción.
- Incorporar las nuevas tecnologías como metodologías de trabajo no sólo a nivel de producción de imágenes sino como herramienta para la apreciación.
- Fomento de la creatividad.
- Fomento de la concentración mediante procedimientos que favorezcan el estado de flujo.
- Puesta en funcionamiento de actividades que alienten la crítica enfocada a la comprensión.
- Puesta en funcionamiento de experiencias de rotación del poder de manera que sean los participantes quienes lideren parte de las actividades y, al final, evalúen al organizador del taller.

En cuanto al término **arte** que se maneja en los talleres de arte infantil, deriva por supuesto, del concepto que en nuestra sociedad se tiene del arte y del artista, anclados ambos en los paradigmas modernistas o incluso románticos, en esa idea mitificada que nos transmiten los medios e instituciones como la universidad donde el creador de productos visuales es un hombre blanco excéntrico y sucio que trabaja sin orden y sin objetivos pero que, dotado de

una capacidad sobrenatural produce objetos asombrosos. Debido a esta particular forma de crear, permanece en la sociedad la idea de que a “hacer arte” no se puede enseñar, por lo que, cuando se trabaja con la infancia, la educación artística queda reducida a la enseñanza de unas cuantas técnicas cuanto más vistosas mejor, aunque sean tan complicadas de utilizar para un niño como la acuarela o el óleo, para la realización de dibujos, pinturas, grabados y figuras tridimensionales.

Y por último, ¿qué entendemos por **infantil**?, con este adjetivo dentro de nuestro campo de estudio nos hemos referido a las etapas a través de las cuales se ha tipificado el desarrollo de las representaciones visuales de niños y niñas catalogado entre los tres y los dieciséis años de edad. Esta acotación tiene un valor específicamente escolar ya que es a los tres años cuando comienza la escolarización oficial en la mayoría de los países occidentales y es a los dieciséis cuando termina. Las etapas de desarrollo del dibujo infantil son por lo tanto un proceso de instrumentalización, que al final sólo se utiliza para recomendar qué técnicas usar según en qué etapa esté el niño.

En resumen, podemos decir que el concepto más extendido sobre lo que es un taller de **arte infantil** es que se trata de una actividad que se dirige a individuos entre los tres y los dieciséis años de edad y cuyo principal objetivo es el entretenimiento a través del lenguaje visual. Este concepto está relacionado con la idea de que un taller es un lugar donde los niños y niñas se lo pasan bien y se van a casa con un objeto que pasa algunos meses como elemento decorativo en el hogar del autor o autora.

¿Cómo es posible que los niños y niñas encuentren en los denominados como **talleres de arte infantil** una actividad motivadora cuando los presupuestos sobre los que se asientan dichos talleres no se corresponden en absoluto con su vida cotidiana? ¿Cómo vamos a conseguir que los niños y niñas entiendan el arte que se está haciendo ahora si en los talleres de arte infantil sólo se enseña a utilizar diferentes técnicas, la mayoría de ellas correspondientes a los procedimientos pictóricos del siglo XIX? Para poder desarrollar una pedagogía del arte infantil que esté en relación con la cultura actual de la infancia, la resignificación de todos los términos analizados, constituye uno de los principales objetivos del GIMUPAI (Grupo de Investigación del MUPAI).

En cuanto al término **taller** para diseñar actividades de arte infantil motivadoras, debemos incorporar a ese espacio dedicado a la producción, áreas y momentos en que sea posible la apreciación. Tenemos que incorporar las nuevas tecnologías que son un componente básico de la vida cotidiana en todas las esferas de nuestra vida y tenemos que incorporar la evaluación entendida como un sistema mediante el que se comprueba, tanto por parte de quien dirige el taller como de quien asiste, si se han cumplido los objetivos propuestos.

Una vez repensado el término taller, es imprescindible revisar los términos **arte y arte infantil**. En primer lugar y partiendo de la base de que el concepto arte es una convención cultural cambiante en el espacio y en el tiempo, lo que acotamos hoy y ahora como artes visuales, es un sistema de crítica visual que tiene el objetivo principal de generar conocimiento en el espectador. Deberíamos preguntarnos ¿cumplen las representaciones visuales infantiles este criterio? Una representación visual infantil actual cumple dos grandes funciones, (dependiendo la segunda siempre del contexto donde se circunscriba la

MEMORIAS II CONGRESO INTERNACIONAL PSICOLOGIA Y EDUCACION PSYCHOLOGY INVESTIGATION

actividad). (BELVER M. y ULLÁN A., 2007; ACASO M., 2006; CARRY R., 1998; EFLAND, A. FREEDMAN, K. y STHUR, P., 2003; FREEDMAN, K., 2003; RICOEUR, P., 1978).

Repensando lo que entendemos por **taller**, lo que entendemos por **arte** y lo que entendemos por **infantil**, el taller **¡Mis sentimientos tienen color!** que he diseñado, pretende ser coherente con el sistema de vida actual de la infancia.

Cuadro resumen del modelo curricular para el taller ¡Mis sentimientos tienen color!

Desde la educación artística
<p>Nombre teoría: CP (Currículo Posmoderno)</p> <p>Texto de referencia: EFLAND, A. FREEDMAN, K. y STHUR, P. (2003): La educación en el arte posmoderno. Barcelona: Paidós (edición en inglés en NAEA de 1996).</p> <p>Puntos básicos:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Todo diseño curricular ha de incluir al pequeño relato▪ Todo diseño curricular ha de poner de manifiesto el vínculo poder-saber.▪ Todo diseño curricular ha de recomendar la reconstrucción como metodología de trabajo en la búsqueda del significado de las imágenes.▪ Todo diseño curricular ha de hacer hincapié en cómo la doble codificación es la estructura base sobre la que se asienta la construcción de las representaciones visuales posmodernas.
<p>Nombre teoría: PAC (Pedagogía de Arte Crítica)</p> <p>Texto de referencia: CARY, R. (1998): Critical art pedagogy: foundations for postmodern art education. NY: Garland (sin traducción)</p> <p>Puntos básicos:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ El educador ha de concebir cualquier actividad como un sistema de creación de conocimiento, en concreto, de conocimiento crítico.▪ El educador ha de entender su papel como de agitador intelectual.
<p>Nombre teoría: EACV (Educación Artística basada en la Cultura Visual)</p> <p>Texto de referencia: FREEDMAN, K. (2003): Teaching visual culture: curriculum, aesthetics and the social life of art. NY: Teachers Collage Press (próxima edición traducida en Octaedro)</p>

Puntos básicos:

- El problema central de la EACV es el problema de la representación.
- Urge la revisión del currículum academicista.
- La faceta humana principalmente afectada por la CV es la de la identidad.
- El único sistema para amortiguar los efectos de la CV es enseñar a desarrollar una permanente hermenéutica de la sospecha ante los medios.

METAS Y CONTENIDOS.

El principal objetivo del taller didáctico, es que los preadolescentes participantes reflexionen sobre su propia identidad y los elementos que la constituyen, adquiriendo conocimientos de forma empírica sobre color y sus aplicaciones, así como sobre los sentimientos y emociones evocados por todo ello, quedando todo materializado en obras representativas. Como veremos a continuación, tendencias educativas como la Educación Artística basada en la Cultura Visual, apuestan y reivindican el tema de la identidad como uno de los más importantes a tratar. Mediante actividades de diverso tipo, se buscó que los participantes en “Mis sentimientos tienen color”, reflexionaran sobre su propia identidad y los estereotipos.

El material principal con el que trabajar a lo largo de esta actividad era el propio color y su influencia, por ello se pensó que como objetivo secundario se introdujeran nociones sobre la utilización del color, sus aplicaciones y la psicología del color. Para ello se elaboró un tema, en el que interactuaba la teoría, con el arte contemporáneo y productos visuales de distinta índole. Estos conocimientos luego se pudieron aplicar en la realización de obras y dibujos en color.

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL TALLER: EL MÉTODO MUPAI.

Una vez analizado el modelo general, pasaremos a explicar cuál ha sido la metodología empleada y que no es otra que la desarrollada por el propio GIMUPAI (grupo de investigación del museo) durante los últimos años: el método MUPAI, del se hablo con anterioridad en los conceptos claves y que a continuación se expone con más detalle.

EL MÉTODO MUPAI PASO A PASO:

1. Generar conocimiento
2. APR (Apreciación/Producción/Reflexión)
3. Participante activo
4. Conexión con la realidad

MEMORIAS II CONGRESO INTERNACIONAL PSICOLOGIA Y EDUCACION PSYCHOLOGY INVESTIGATION

5. El monitor como agitador

6. Tareas de investigación

7. Inclusión de las nuevas tecnologías

1. Generar conocimiento

Como acabamos de ver el método MUPAI contempla cualquier actividad educativa como una actividad donde se genera conocimiento.

2. APR (Apreciación/producción/reflexión)

En un taller diseñado mediante el método MUPAI se dará una importancia similar los procesos de apreciación que a los de producción de tal manera que además de hacer los alumnos aprender a ver.

4. Conexión con la realidad

Para que el visitante realmente comprenda el contenido de la exposición, es imprescindible conectarla con la vida real, con la cotidianidad de tal manera que encuentre sentido a la muestra.

5. El monitor como agitador

Para que todo lo anterior se lleve a cabo, es imprescindible la figura del monitor, que cobra un papel fundamental y que se concibe como una especie de agitador mental.

La formación de los monitores implicados en el taller se sitúa en dos vertientes: arte contemporáneo y educación artística.

6. Tareas de investigación

Tanto el proceso como el resultado del taller formarán parte de un proyecto de investigación dentro del contexto de la educación artística y el arte infantil.

7. Inclusión de las nuevas tecnologías

Para conectar aún más la actividad con la realidad es altamente recomendable incluir en la medida de lo posible las nuevas tecnologías. (BELVER M. y ULLÁN A., 2007; ACASO M., 2005; CARRY R., 1998; EFLAND, A. FREEDMAN, K. y STUR, P., 2003; FREEDMAN, K., 2003; RICOEUR, P., 1978).

MATERIALES Y MÉTODOS DEL TALLER

- Tiene una combinación de conceptos escritos, preguntas abiertas para que respondan los participantes e imágenes artísticas y de su cultura visual que pretenden ilustrar los conceptos estudiados enlazándolos con su vida cotidiana. Esto hace que lo que aprenden en el taller no se quede en él, sino que salga con ellos y lo puedan aplicar en su día a día. El Power Point es el medio utilizado en las explicaciones.

METODOLOGÍA:

Se utilizará un método informativo y demostrativo, haciendo una breve descripción y demostración de los distintos materiales y su uso, como medio expresivo y sanador.

Una vez hecha la demostración, se procederá a la parte práctica, donde cada alumno hará uno o varias composiciones de color expresando distintos sentimientos.

Se utilizará un método interactivo (demostrativo-práctico).

Metodología para el desarrollo de la recogida, comparación y análisis de los datos.

La recogida de datos se ha hecho durante el taller, que se ha desarrollado en cuatro fases; cada una de ellas dividida en dos partes:

- Una parte teórica, donde se ha utilizado como soporte para la explosión de la teoría y la técnica del dibujo, la creación artística en distintos medios, el color, colores psicológico y la expresión.
- Una parte práctica, donde el alumno tendrá la opción de practicar y experimentar la técnica, participando activamente, expresando sus emociones y sentimientos a través del dibujo y el color.

DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA:

Primera fase:

En su primera fase, el taller comienza, con una diapositiva con la pregunta que sirve de detonante para el grupo y que les hace reflexionar entrando en los contenidos del taller: ¿En que color te rallas? Tras las primeras impresiones y una vez roto el hielo, los niños mantendrán una actitud de colaboración, interactuando siempre que lo deseen; de esta forma tenemos garantizado el interés en la parte teórica, que se mezcla con la práctica. En la primera fase los contenidos teóricos son:

Nociones generales del color, acordes cromáticos, colores psicológicos.

MEMORIAS II CONGRESO INTERNACIONAL PSICOLOGIA Y EDUCACION PSYCHOLOGY INVESTIGATION

Se enseñarán en este apartado, los distintos materiales que vamos a usar; cómo utilizarlos y su beneficio para nuestro bienestar y salud mental y emocional.

Esta fase concluye con la realización de una obra en color, dejando a los alumnos que experimenten la técnica aprendida de forma libre, reflexionando sobre cuáles son sus sentimientos, en este momento y materializándolo en el papel. Esta fase termina con una encuesta individual. Tendremos unos minutos posteriormente, para expresar las experiencias vividas, compartiéndolas con el grupo.

Segunda fase:

Las diapositivas mostradas en estas fases siguientes, que pretenden evocar los sentimientos con los distintos tonos, tienen su base en el arte contemporáneo.

Los contenidos de la segunda fase se centran en los colores cálidos, sus cualidades y efectos que producen de forma general e individual en nuestras vidas. Siguiendo el mismo patrón de la primera fase, tras la teoría, se han realizado obras en color, expresando en ellas los sentimientos producidos con la experiencia de las imágenes en tonos cálidos.

Al finalizar esta fase se ha pasado el segundo test, terminando con unos minutos para compartir la experiencia con el grupo.

Tercera fase:

Tiene el mismo diseño que la segunda, cambiando los contenidos, que aquí están basados en los tonos cálidos. Terminamos esta fase con el tercer cuestionario individual y unos minutos de reflexión, para compartir las experiencias.

Cuarta fase:

Es hora de trabajar en grupo y realizar una obra común entre cinco o seis alumnos, manifestando lo que cada uno han aprendido en grupo. Este trabajo, fomenta la participación, la comprensión y la compenetración.

Fase de evaluación:

Para terminar, he realizado una autoevaluación del taller. Me interesaba saber la opinión de cada niño, si habían aprendido, si les había resultado atractivo y si algo se podía mejorar. Todo ha quedado recogido en el cuarto test, donde se han recogido cuatro tipos de datos:

Datos relativos al nivel de satisfacción general del taller.

Datos relativos al nivel de aprendizaje (estudiantes y profesores).

Datos relativos al nivel de satisfacción con respecto a los guías/educadores.

Datos relativos al nivel de satisfacción con respecto a la exposición.

A continuación para comprender mejor los resultados del taller, se expone brevemente algunos conceptos sobre teoría y psicología del color, que los niños han visto y experimentado durante el taller, tales como colores cálidos y fríos, colores psicológicos o acordes de color. Recordemos que este taller en concreto, el objetivo principal que propone, es conocer la influencia de los distintos colores en los sentimientos.

TEORÍA: BREVES NOCIONES SOBRE EL COLOR Y LA PSICOLOGÍA DEL COLOR, VISTAS EN EL TALLER

El color es más que un fenómeno óptico y que un medio técnico. Los teóricos de los colores distinguen, entre colores primarios (rojo, amarillo y azul), colores secundarios (verde, anaranjado y violeta), así como mezclas subordinadas (rosa, gris o marrón). También discuten sobre si el blanco y el negro son verdaderos colores, y generalmente ignoran el dorado y el plateado aunque, en un sentido psicológico, cada uno de estos trece colores es un color independiente que no puede sustituirse por ningún otro y todos presentan la misma importancia. Cada uno de ellos en su estado puro, produce estados emocionales distintos en cada persona, aunque haya un porcentaje elevado de sentimientos que se relacionan con cada color.

Existen estudios rigurosos que han profundizado en esta materia, como es el caso de Eva Heller, quien tiene numerosas publicaciones, que hacen referencia a los colores y su efecto psicológico en las personas.

Eva nos muestra cómo los colores cambian su significado e influencia al mezclarse: “El rosa procede del rojo, pero su efecto es completamente distinto. El gris es una mezcla de blanco y negro, pero produce una impresión diferente a la del blanco y a la del negro. El naranja está emparentado con el marrón, pero su efecto es contrario al de éste. Un mismo color, dependiendo de los distintos colores con los que se mezcle, puede cambiar su significado y efectos emocionales hasta el punto de hacerlo contrario.

Conocemos muchos más sentimientos que colores. Por eso, cada color puede producir muchos efectos distintos, a menudo contradictorios. Es posible señalar que ningún color carece de significado.” (Eva Heller, 2004). Un mismo color actúa en cada ocasión de manera diferente. El mismo rojo puede resultar erótico o brutal, inoportuno o noble. Un mismo verde puede parecer saludable, o venenoso, o bien tranquilizante. Esto se produce porque ningún color aparece aislado; cada color está rodeado de otros colores.

En la dimensión puramente psicológica de los colores, parece haber un acuerdo general sobre el hecho de que cada uno de los colores posee una expresión específica. Sin embargo la investigación experimental sobre el tema no abunda y sólo encontramos algunos ensayos de personas que se aventuraron por conocer las propiedades y significados psicológicos del color.

Uno de los estudios que se considera básico para el análisis psicológico del color es La Teoría de los colores de W. Goethe, ensayo escrito entre 1810 y 1820. Goethe realiza un

MEMORIAS II CONGRESO INTERNACIONAL PSICOLOGIA Y EDUCACION PSYCHOLOGY INVESTIGATION

análisis filosófico del color para tratar de encontrar el sentido oculto de los colores, su simbolismo y su mística.

Otro de los autores importantes es Wassily Kandinsky, quien en su tratado De lo espiritual en el arte expresa que la interpretación subjetiva de los colores y las formas puede resolverse mediante el sentimiento y la razón.

Un tercer estudio relevante, al que ya he hecho mención, es el realizado por la psicóloga y socióloga alemana Eva Heller, en su libro Psicología del Color, donde a través de encuestas a dos mil personas de diferentes edades y ocupaciones, hace un compendio completo sobre los significados de los colores.

Además de los tres autores antes citados, existen los valiosos aportes de estudiosos del color tales como Luckiesh, Lüscher, Arnheim, Le Heard, Graves, Dérivière y Escudero.

Para aquellos que deseen trabajar con los efectos de los colores en el trabajo de las artes visuales, o en disciplinas de proyecto enfocadas a usuarios, el aspecto psicológico del color es esencial. Estos deberían tener conocimiento de los efectos psicológicos de los trece colores más comúnmente utilizados, que además son los que más suelen tomarse en consideración en los libros sobre color.

REGLAS Y NOCIONES BÁSICAS, SOBRE LOS COLORES SEGÚN EVA HELLER

TODO AQUELLO QUE NECESITAMOS SABER SOBRE LOS COLORES.

- Los colores **primarios** son los que no son producto de la mezcla de otros: rojo, amarillo y azul.
- Los colores **secundarios** son los que se obtienen de mezclar dos primarios: verde, naranja y violeta.
- Un matiz no puede obtenerse con una mezcla de más de tres colores.
- Los **primarios puros** que se usan en las imprentas son: cian (azul puro), magenta (rojo puro) y el amarillo cadmio limón (amarillo puro).
- Los colores **complementarios** son técnicamente los de máximo contraste:
 - Azul-naranja
 - Rojo-verde
 - Amarillo-violeta
- Los colores **contrarios** son aquellos de efectos psicológicamente opuestos, y cuya combinación produce un efecto contradictorio llamativo:
 - Rojo-azul (caliente-frío, corporal-espiritual, masculino-femenino, activo-pasivo)
 - Rojo-blanco (fuerte-débil, lleno-vacío, pasional-insensible)
 - Azul-marrón (espiritual-terrenal, noble-innoble, ideal-real)
 - Gris-amarillo/Naranja-gris (apagado-brillante, discreto-llamativo)

- Naranja-blanco (coloreado-incoloro, llamativo-moderado)
- Violeta-verde (artificial-natural, mágico-realista)
- Marrón-blanco (sucio-limpio, innoble-noble, denso-diáfano, tonto-listo) no están juntos en ningún acorde.
- Rosa-negro (débil-fuerte, delicado-rudo, blando-duro, sensible-insensible, difuso-exacto, pequeño-grande, femenino-masculino)
- Plata-amarillo (frío-cálido, imperceptible-llamativo, metálico-inmaterial)
- Dorado-gris o dorado-marrón (puro-impuro, caro-barato, noble-cotidiano)
- Un color parece **más lejano** cuanto más frío es.
- Los colores intensos parecen estar **más cerca** que los pálidos.
- Aunque los objetos negros parecen **más pequeños** que los blancos, su efecto es más poderoso e impresiona más.
- Los colores parecen **más luminosos** sobre fondo negro, pero es inadecuado para grandes superficies habitables, pues en estos casos su fuerza mata los demás colores.
- Los colores claros son más veraniegos porque reflejan el sol y son por ello **más frescos**.
- Hay un principio estético y es que esperamos **encontrar los colores ligeros encima de los pesados**. Quien entra en un espacio con el suelo claro y el techo oscuro se encoge como si perdiera el suelo bajo los pies. Una carta breve, una notificación de breves líneas, cualquier texto que no llene una hoja de papel es más agradable de ver y leer si el espacio sobrante es más grande arriba que abajo. El espacio superior debe ser mayor que el inferior, de lo contrario se tiene una impresión de inestabilidad, de que el texto se va a caer.
- La ley de **la mezcla de colores de la luz** no es igual que la mezcla de colores materiales, pues una es aditiva y otra sustractiva. En la primera los colores primarios son el verde, el violeta y el naranja y la suma de todos da blanco, y en la segunda son el azul, rojo y amarillo y la suma de todos da negro.
- Los **colores del espectro** son: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta.

¿Qué efectos producen los colores? ¿Qué es un acorde cromático?

Efecto de los colores

- Ningún color carece de significado
- El mismo color tiene un efecto completamente distinto si se combina con otros colores, puesto que el efecto de cada color está determinado por su contexto: **el acorde cromático determina el efecto del color principal**.
- Si un color se combina con el negro, su significado positivo se convierte en el significado contrario. El amor es rojo pero acompañado de negro es odio.
- Los colores despiertan sentimientos negativos cuando su empleo no es funcional.

MEMORIAS II CONGRESO INTERNACIONAL PSICOLOGIA Y EDUCACION PSYCHOLOGY INVESTIGATION

- Las personas mayores prefieren los colores más luminosos que los jóvenes. Con la edad se van prefiriendo colores como el amarillo, el verde, colores juveniles.
- El uso creativo del color siempre llama la atención, por ejemplo una forma típica, como la pera, combinada con un color atípico, como el naranja.

Conocemos muchos más sentimientos que colores. Por eso, cada color puede producir muchos efectos distintos, a menudo contradictorios. Un mismo color actúa en cada ocasión de manera diferente. El mismo rojo puede resultar erótico o brutal, inoportuno o noble. Un mismo verde puede parecer saludable, o venenoso, o tranquilizante. Un amarillo, radiante o hiriente. ¿A qué se deben tan particulares efectos? Ningún color aparece aislado, cada color está rodeado de otros colores. En un efecto, intervienen varios colores (un acorde de colores).

Figura 1. Colores azul y rojo en distintos acordes cromáticos.

Para que nos hagamos una idea de los distintos conceptos y sentimientos que hay y cómo se relacionan con los colores entremezclándolos, un sentimiento está formado por diversos colores y un color está relacionado con varios sentimientos y cualidades, a veces contradictorios.

Un acorde cromático se compone de aquellos colores más frecuentemente asociados a un efecto particular. Los resultados de varias investigaciones ponen de manifiesto que colores iguales se relacionan siempre con sentimientos e impresiones semejantes. Por ejemplo a la algarabía y a la animación, se asocian los mismos colores que a la actividad y la energía. A la fidelidad, los mismos colores que a la confianza. Un acorde cromático no es ninguna combinación accidental de colores, sino un todo inconfundible. Tan importantes como los colores aislados más nombrados, son los colores asociados. El rojo con el amarillo y el naranja produce un efecto diferente al del rojo combinado con el negro o el violeta; el efecto del verde con el negro no es el mismo que el verde con el azul. El acorde cromático determina el efecto del color principal.

En la parte izquierda de la Figura 1, podemos ver distintas representaciones del color más apreciado de todos, el azul, que mezclado con otros colores también fríos nos dan diferentes acordes cromático. En esta misma figura en la imagen derecha, podemos observar, cómo el color rojo, el tercero más apreciado, tiene distintos significados dependiendo de los colores con los que se mezcle y las distintas proporciones de estos.

¿Qué son los colores psicológicos?

Figura 2. Efectos cromáticos contrario, según Eva Heller.

El color es más que un fenómeno óptico y que un medio técnico. Los teóricos de los colores distinguen, como he explicado con anterioridad, entre colores primarios (rojo, amarillo y azul), colores secundarios (verde, anaranjado y violeta) y mezclas subordinadas, como rosa,

MEMORIAS II CONGRESO INTERNACIONAL PSICOLOGIA Y EDUCACION PSYCHOLOGY INVESTIGATION

gris o marrón. También discuten sobre si el blanco y el negro son verdaderos colores, y generalmente ignoran el dorado y el plateado aunque, en un sentido psicológico, cada uno de estos trece colores es un color independiente que no puede sustituirse por ningún otro y todos presentan la misma importancia. El rosa procede del rojo, pero su efecto es completamente distinto. El gris es una mezcla de blanco y negro, pero produce una impresión diferente a la del blanco y a la del negro. El naranja está emparentado con el marrón, pero su efecto es contrario al de éste.

Viendo la Figura 2, nos podemos hacer una idea de cómo un mismo color, dependiendo de los distintos colores con los que se mezcle, puede cambiar su significado hasta el punto de hacerlo contrario. Observemos por ejemplo el odio y el amor; en ambos predomina en porcentaje el color rojo, pero al cambiar la combinación de colores, el amor transmite a través de la vista un efecto positivo y gusta, mientras que la combinación del odio produce rechazo, teniendo un efecto negativo.

Para aquellos que deseen trabajar con los efectos de los colores en el trabajo de las artes visuales, o en disciplinas de proyecto enfocadas a usuarios, el aspecto psicológico es esencial.

SÍNTESIS O CONCLUSIONES DE PARTE TEÓRICA.

La principal conclusión que he extraído, tras un amplio rastreo bibliográfico, es la falta de estudios en profundidad acerca de los efectos del color, en relación con la enseñanza. Esta carencia se hace más palpable en los centros de formación del personal docente; todo el personal relacionado con la enseñanza, debería tener ciertas nociones sobre el color y el efecto que produce en sus alumnos. Considero que estamos en los primeros peldaños en este campo tan interesante y práctico y que aún queda una larga trayectoria de estudios empíricos de la psicología del color y la educación, que aportarían luz a la hora de conocer mejor a los alumnos que estamos formando. Entendiéndolos y acercándonos a su forma de pensar, podremos auxiliarlos en su aprendizaje y formación de manera más acertada y personalizada.

Sabiendo la importancia que tiene el color en nuestros sentimientos y en nuestra forma de pensar, considero que sería necesario abrir una vía de investigación seria, con base científica, que unida al arte contemporáneo y visual, aportara soluciones a las carencias que tiene hoy día nuestro sistema educativo, haciendo un modelo más atractivo y dinámico para el alumno. Pienso que de esta manera, podría avanzarse en la lucha contra el fracaso escolar ya que el sistema actual aburre al alumnado y desanima al educador, que se encuentra desorientado.

PARTE EMPÍRICA

INTRODUCCIÓN: PERSONAS Y CONTEXTOS

El estudio que presento se circunscribe al contexto de realización de las actividades pedagógicas que he abordado entorno a las obras en color, realizadas por los alumnos de edades comprendidas entre 11 y 12 años, en los cursos escolares del 2009 al 2011, durante el taller titulado: “Mis sentimientos tienen color”. Alguno de estos talleres se han celebrado en el Museo Pedagógico de Arte Infantil (MUPAI), de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid.

Con este proyecto, he pretendido estudiar los sentimientos y cambios que surgen en los niños tras tener distintas experiencias con diversos colores, a través del arte contemporáneo y productos visuales dirigidos a preadolescentes.

IMÁGENES CLAVE

Figura 3. Detonante del taller: “mis sentimientos tienen color”. Primera imagen utilizada antes de dar comienzo el taller.

Lo primero es conocer el color o los colores con los que nos sentimos bien. Para comenzar el taller, se utilizó como detonante la frase: ¿en qué color te rallas? (*Figura 3*), haciendo de esta forma atractivo e interesante el comienzo al taller para los preadolescentes. Entrando en su “argot”, conseguimos mantener su atención e interés durante todo el aprendizaje.

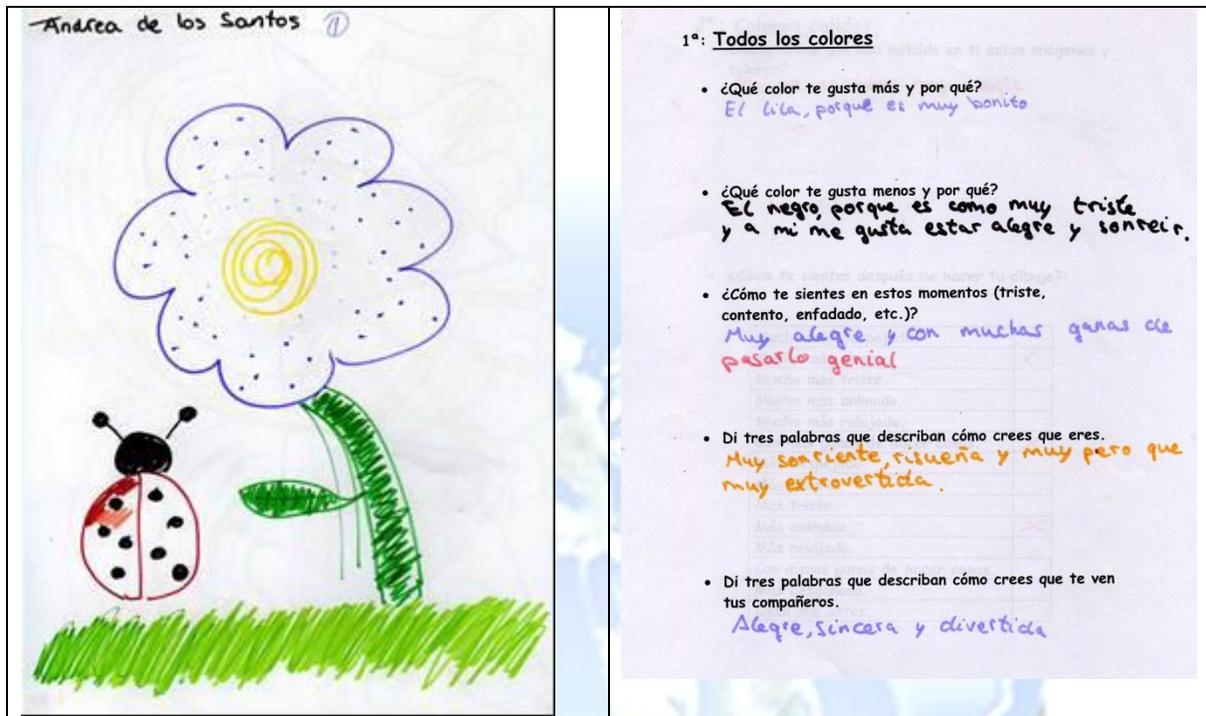

Figura 4. Primer test y 1ª composición de color realizados en el MUPAI por Andrea de los Santos de 11 años, en la 1ª etapa del taller. (Izquierda: 1º dibujo hecho libremente mostrando cómo se sentía en la primera etapa teórica del taller. Derecha: Primer test realizado, antes de comenzar con la teoría y después de mostrar la primera diapositiva, en la que leía como frase detonante: ¿en que color te rallas?).

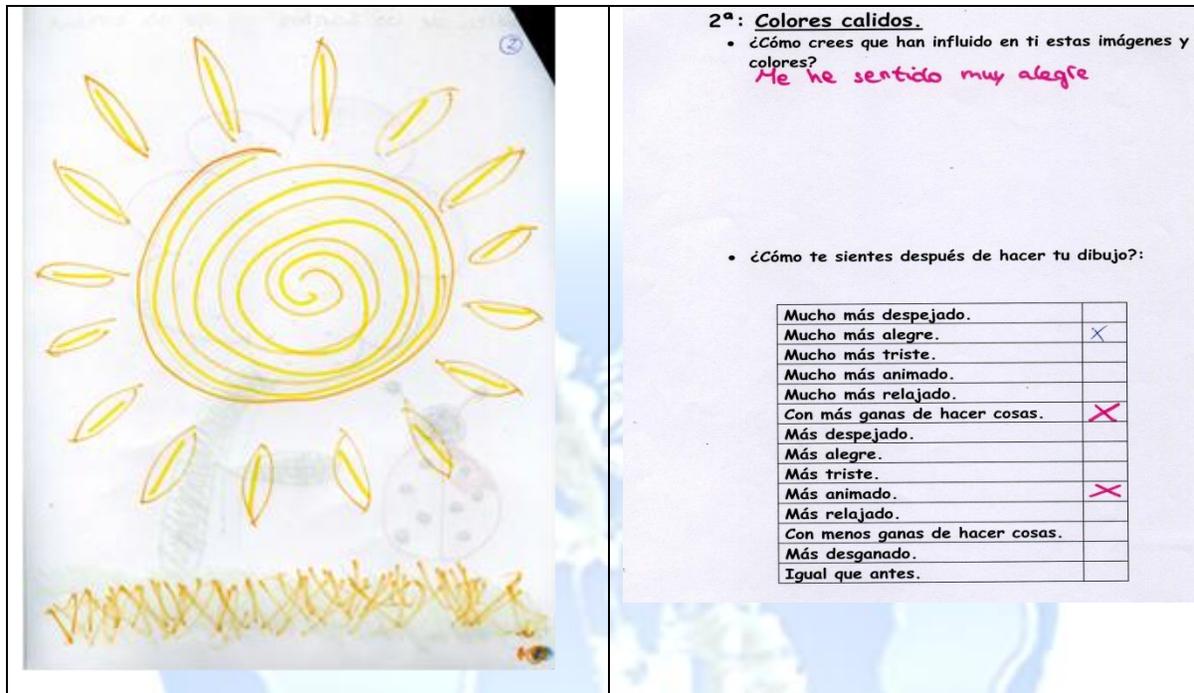

Figura 5. Segundo test y 2ª composición de color realizados en el MUPAI por Andrea de los Santos de 11 años, en la 2ª etapa del taller. (Izquierda: 2º dibujo hecho libremente reflejando cómo se sentía después de mostrar los colores cálidos. Derecha: 2º test realizado después de mostrar los colores cálidos).

El desarrollo del taller se ha llevado a cabo en cuatro etapas, en las que se han hecho cuatro tests, para evaluar los distintos estados de ánimo de los niños, después de cada parte teórica. En la *Figura 4* podemos ver el primer trabajo y el primer test realizados por una alumna, reflejando cómo se sentía después de la primera etapa del taller.

Al finalizar la teoría y muestra de las imágenes en tonos cálidos, nuevamente se ha realizado otro trabajo en color y un test, que lo complementaba, véase la *Figura 5*, donde la misma alumna de antes muestra los cambios experimentados en ella tras la experiencia con los tonos cálidos.

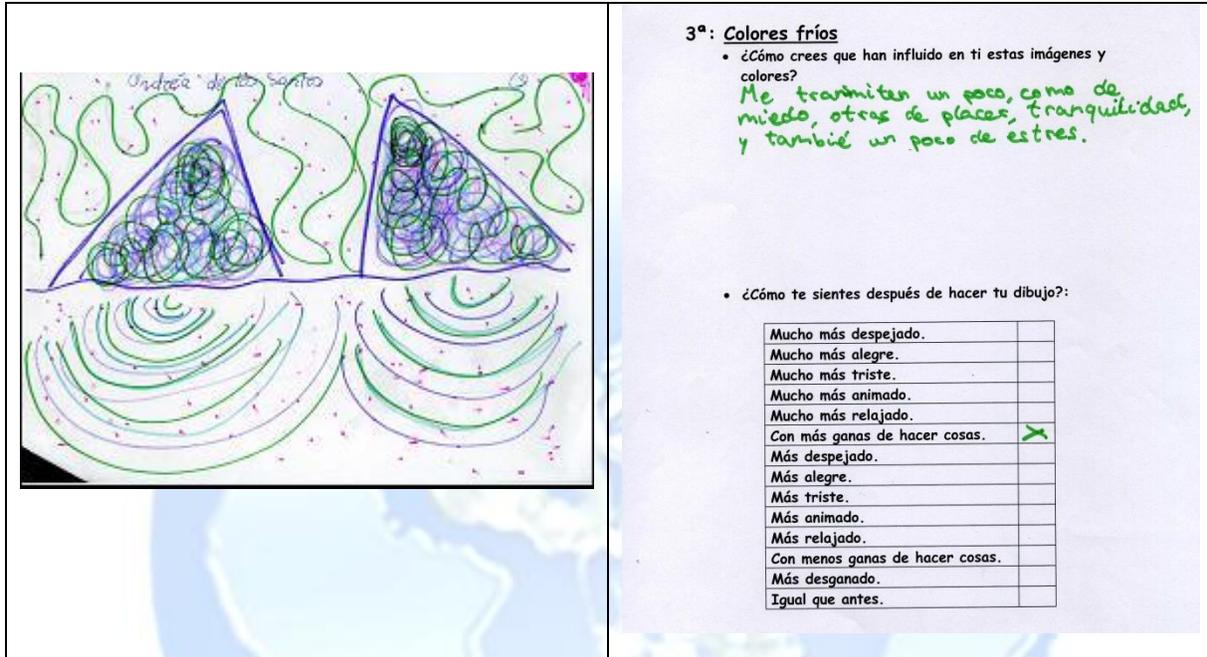

Figura 6. Tercer test y 3ª composición de color realizados en el MUPAI por Andrea de los Santos de 11 años, en la 3ª etapa del taller. (Izquierda: 3er dibujo hecho libremente reflejando cómo se sentía después de mostrar los colores fríos. Derecha: 3er test, realizado después de mostrar los colores fríos).

En la Figura 6 podemos apreciar los cambios negativos producidos en la misma alumna después de experimentar nuevas sensaciones con los tonos fríos, como bien refleja en el dibujo, hecho con colores oscuros y trazos fuertes: “Me transmiten como un poco de miedo, otras de placer, tranquilidad y un poco de estrés”.

RESULTADOS EMPÍRICO

RESULTADOS DATOS CUANTITATIVOS

Del primer cuestionario en la pregunta ¿Qué color te gusta más?, los resultados obtenidos se ven con claridad en el gráfico 1, donde observamos que el color que más gusta es el azul, con un 30, 43 %, mientras que el naranja es el de menor porcentaje dentro de los mencionados, por los 23 preadolescentes.

El rosa y el rojo son también colores que gustan a los preadolescentes, pero en un porcentaje (17,39) que es casi la mitad del azul.

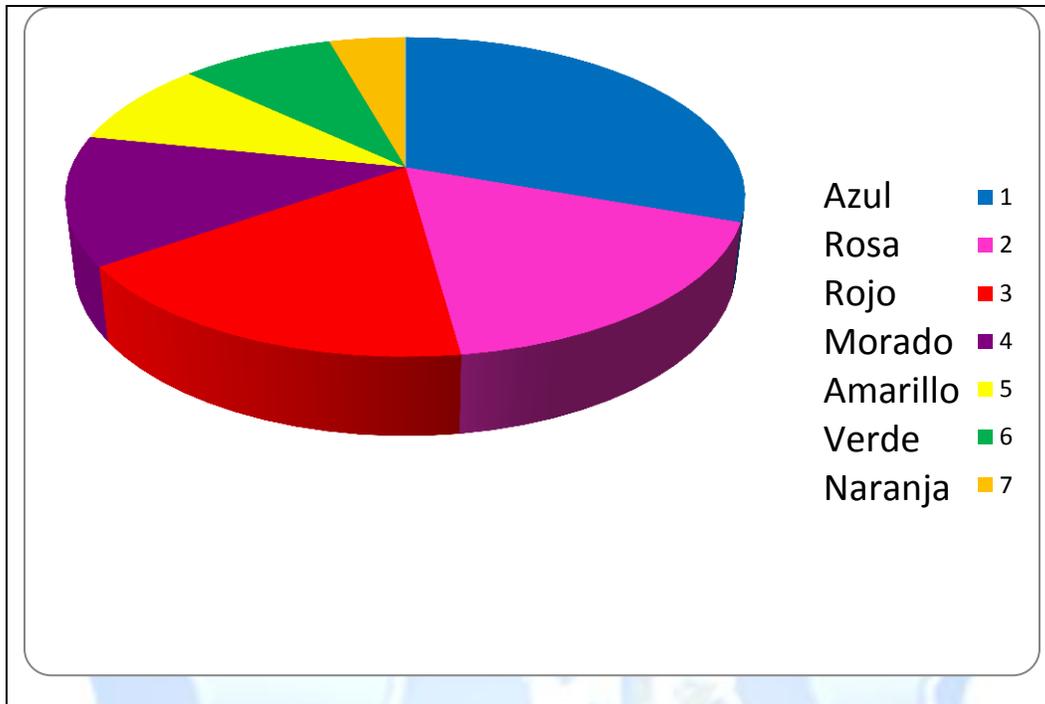

Gráfico 1. Representación de los colores que más gustan en los 23 encuestados.

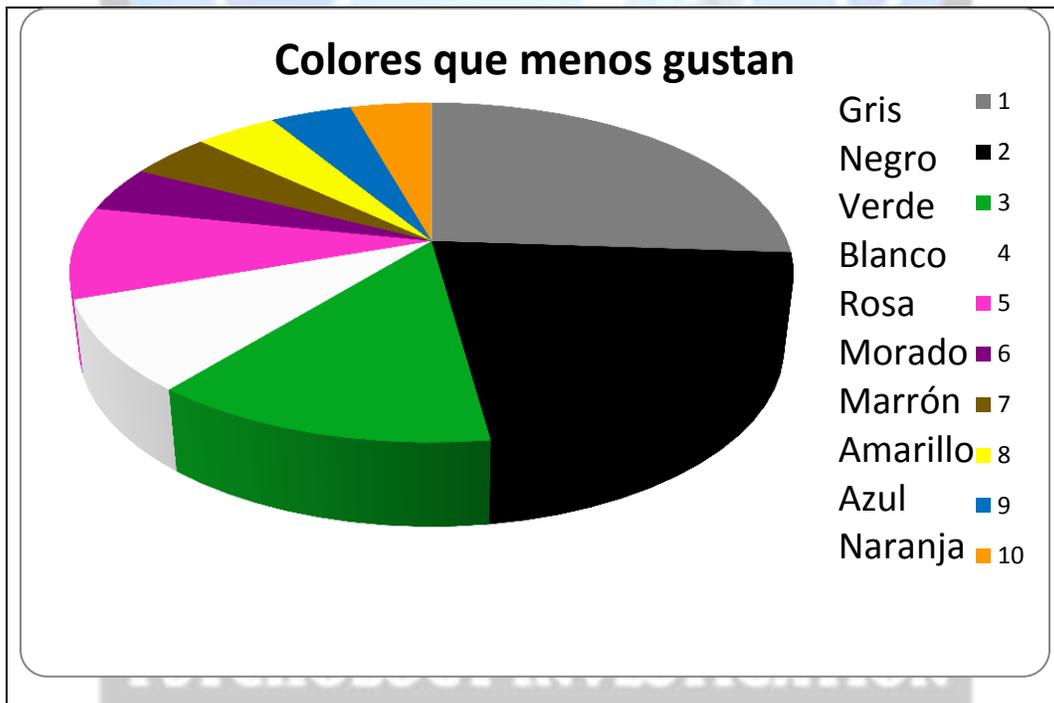

Gráfico 2. Representación de los colores que menos gustan en los 23 encuestados.

A la pregunta: ¿Qué color te gusta menos?, los resultados son:

MEMORIAS II CONGRESO INTERNACIONAL PSICOLOGIA Y EDUCACION PSYCHOLOGY INVESTIGATION

El color con el que peor se sienten 6 de los 23 preadolescentes es el gris, que supone el 26 % de los colores que han mencionado, como más negativos para ellos. Curiosamente el negro tiene también bastante rechazo entre ellos (21,74%) y digo curiosamente porque en otras edades el negro no tiene tanto rechazo. También es curioso el rechazo por el azul aunque es en poca proporción, solamente una niña de 12 años que opina sobre este color: “No me gusta el azul muy oscuro (añil) porque me parece muy cargado y triste”.

En el gráfico 2, podemos apreciar con claridad, los porcentajes de los colores con los que este grupo de niños se siente peor.

Aunque la tercera pregunta del primer cuestionario, es más cualitativa que cuantitativa (¿Cómo te sientes en estos momentos?), cabe decir aquí que el 100% de los alumnos estaban contentos y con predisposición para hacer el taller.

Una vez vista la fase de los tonos cálidos en el taller, los resultados obtenidos sobre las sensaciones experimentadas en los preadolescentes, quedan recogidos en el segundo cuestionario, podemos ver estas respuestas en la tabla I.

Tabla I. Respuestas del segundo test relacionadas con los sentimientos producidos por los colores cálidos.

Colores cálidos	Nº Respuestas	85
<u>¿Cómo te sientes después de hacer tu dibujo?:</u>		
Mucho más despejado.	5	
Mucho más alegre.	14	
Mucho más triste.	1	
Mucho más animado.	12	
Mucho más relajado.	3	
Con más ganas de hacer cosas	19	
Más despejado	4	
Más alegre	8	
Más triste	1	
Más animado.	12	
Más relajado.	4	
Con menos ganas de hacer cosas.	0	
Más desganado.	0	
Igual que antes.	2	

De los veintitrés preadolescentes, diecinueve se encuentran con más ganas de hacer cosas, catorce mucho más alegre y doce mucho más animados. De todo ello se deduce que en general, los colores cálidos influyen en lo preadolescentes de forma positiva, activándolos y alegrándolos, ya que ninguno de ellos ha señalado la respuesta: “con menos ganas de hacer cosas” y solo uno se siente triste.

Tabla II. Respuestas del tercer test relacionadas con los sentimientos producidos por los colores fríos.

Colores fríos	Nº Respuestas	70
<u>¿Cómo te sientes después de hacer tu dibujo?:</u>		
Mucho más despejado.		12
Mucho más alegre.		6
Mucho más triste.		3
Mucho más animado.		4
Mucho más relajado.		14
Con más ganas de hacer cosas		9
Más despejado		2
Más alegre		0
Más triste		5
Más animado.		2
Más relajado.		3
Con menos ganas de hacer cosas.		4
Más desganado.		4
Igual que antes.		2

En la tabla II, vemos como estas respuestas varían después de mostrar la teoría y realizar la práctica con los tonos fríos. Las respuestas más repetidas son: mucho más relajado (14) y mucho más despejado (12), pero con más ganas de hacer cosas (9). Se puede deducir que efectivamente los colores fríos han tranquilizado a los alumnos, aunque no por ello se sienten desganados, al contrario están más activos, despejados y alegres.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ACASO, M. “La educación artística no son manualidades”. Madrid: Ed. Catarata. (2006)
- ACASO M.: “El lenguaje visual”. Ed Paidós (2009).
- ALBERS, J. “La interacción del color”. Ed. Alianza, Madrid. (1989).
- ARNHEIM, R. “Arte y percepción visual”. Edit. Alianza, AF-3, Madrid. (1985).
- BELVER M., ACASO M. y MERODIO I. “Arte Infantil y Cultura Visual”. Ed. Eneida.Madrid. (2005).
- BELVER M., SÁNCHEZ M. y ACASO M. “Arte, infancia y Creatividad”. Servicio de publicaciones Universidad Complutense de Madrid. (2002).

MEMORIAS II CONGRESO INTERNACIONAL PSICOLOGIA Y EDUCACION PSYCHOLOGY INVESTIGATION

BELVER M., ULLÁN A. “La creatividad a través del juego”. Edit. Amarú, Salamanca. (2007).

CARY, R. “Critical art pedagogy: foundations for postmodern art education”. NY: Garland. (1998).

CHALMERS, G. “Arte, educación y diversidad cultural”. Barcelona: Paidós. (2003).

DEMBER y WARM, J. “Psicología de la percepción”. Ed. Alianza. (1989).

EFLAND, A. “Arte y cognición. La integración de las artes visuales en el currículum”. Barcelona: Octaedro. (2004).

EFLAND, FREEDMAN Y STHUR. “La educación en el arte posmoderno”. Barcelona: Paidós. (2003).

EISNER, E. “El arte y la creación de la mente. El papel de las artes visuales en la creación de la conciencia”. Barcelona: Paidós. (2003).

FREEDMAN, K. “Enseñando cultura visual. Barcelona”: Octaedro. (2006).

GOETHE, J.W. “Teoría de los colores”. Editorial Aguilar. Madrid. (1992).

HAYTEN, P.J. “El color en las artes”. Ed. LEDA. Barcelona. (1986).

HELLER, E. “Psicología del color”. Editorial Gustavo Gili S.A., Barcelona. (2004).

HELLER, E. “Psicología del color: cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón” versión castellana de Joaquín Chamorro Mielke Editorial: Barcelona. Gustavo Gili. (2007).

JUNG, G. “El hombre y sus símbolos”. Ed. Barcelona. (1979).

KANDINSKY, W. “De lo espiritual en el arte”. Editorial Paidós, Madrid. (1911).

RESEÑA EXPONENTE

CRISTINA MORENO PABÓN

Licenciada en Bellas artes. Universidad de Granada. 2000. C.A.P. (Certificado de Aptitud Pedagógica). Estudios de tercer ciclo: Universidad de Granada, calificaciones de doctorado. Tesis doctoral: Título oficial de Doctor por la Universidad de Granada, Departamento de Escultura. Sobresaliente CUM LAUDE. Master universitario en Artes Visuales y

Educación. Un enfoque Construccionista (702.56.1). Departamento de Didáctica de la Educación Artística y Visual.

Formación Complementaria: Curso de yogoterapia en el Centro de Yoga. Artes, filosofías y danzas orientales. Granada. Impresiones lumínicas. Granda. Presentación en soporte digital de proyectos artísticos. Granada. Iluminación en el arte y en la escenografía. Granada. Herramientas de digitalización de contenidos docentes. Granada. Enseñanza a través de internet diseño instructivo de materiales docentes. Granada. Maquetación HTML de materiales docentes. Granada. Formador ocupacional FOREM. Andalucía. La ruta emprendedora. Granada. Taller de interpretación. Granada. Taller de animación. Granada. Curso de fotografía sin cámara. Granada. Moodle para docencia. Autónoma de Madrid. Bases para la creación de equipos de trabajos efectivos. Autónoma Madrid. Herramientas informáticas de apoyo a la investigación. Autónoma Madrid. Aprendizaje cooperativo. Autónoma Madrid. Desarrollo del pensamiento creativo. Autónoma Madrid. Aprendizaje basado en problemas. Autónoma Madrid. Google y sus herramientas para docencia e investigación. Autónoma Madrid. Aprendizaje autónomo y motivación. Autónoma Madrid.

Docente Universidad Autónoma de Madrid. Presentación de conferencias y ponencias en cursos. Conferencias en Polonia (Poznan) Fine Art Academy de Poznan en 2004. Conferencias en las III Jornadas de Orientación profesional en I.E.S. Generalife de Granada en 2002. Conferencias en el curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid: “Fundición” en 2003. Conferencias en las IV Jornadas de Orientación profesional en I.E.S. Generalife de Granada en 2004. Conferencias en el curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid: “Fundición” en 2004. LIBROS: - Moreno Pabón C., Sorroche Cruz A., López Rodríguez S. “Fusión – Interacción de metales no férricos con la utilización de modelos gasificables de poliestireno expandido aplicados a la escultura” (ISBN:84-930366-3-3), ED: Los Autores, Granada 1999, 70 pg. - Moreno Pabón C. y Durán Suárez J.A., “Pátinas artísticas en aleaciones del sistema Cu-Sn. Fundamentos teóricos, técnicas y su aplicación en Bellas Artes”, (DL:GR 1808/03), ED: Los autores, Granada 2003, 139 pg. Moreno Pabón C. “Diseño y normalización de pátinas en la creación escultórica: caracterización y procesos técnicos” (ISBN: 9788469159804), ED: Universidad de Granada, Granada 2008, 491 pg. Además de publicación en revistas. Actas de congreso y eventos científicos. Participación en proyectos de investigación y exposiciones individuales y permanentes.

PSYCHOLOGY INVESTIGATION