

Dibujo autorretrato y autorrefencialidad. Propuestas educativas basadas en las artes

Self-portrait drawing and self-referentiality. Educational proposals based on the arts as a means for the analysis of identity

Sofía Carrillo Cabezas

Universidad de Granada, España
sofia.car.cab6@gmail.com

Recibido: 18/12/2023
Revisado: 25/06/2024
Aceptado: 04/08/2024
Publicado: 31/08/2024

Isabel María Alor Calero

UNIR (Master Diseño Gráfico), España
isabelmariaalor@gmail.com

Sugerencias para citar este artículo:

Carrillo Cabezas, Sofía y Alor Calero, Isabel María (2024). «Dibujo autorretrato y autorrefencialidad. Propuestas educativas basadas en las artes como medio para el análisis de la identidad», *Tercio Creciente*, extra8, (pp. 45-64), <https://dx.doi.org/10.17561/rtc.extra8.8543>

Resumen

El arte no nace sólo del arte, el conocimiento de las cosas es, en la mayoría de los casos, el punto de partida de una práctica artística más elocuente. El contenido de una obra proviene siempre del planteamiento y de cómo se muestra. El lenguaje oral es el primer paso para concretar qué se quiere mostrar con el lenguaje plástico.

La espontaneidad de pintar algo que han visto con anterioridad, su retrato, hace que la idea de ello solo esté en su mente. Por eso, el resultado partirá del conocimiento; pero sin poder consultar fotografías de sí mismos. Los antecedentes pictóricos ayudarán a comenzar la reflexión que partirá de la realidad y del conocimiento de realidades diferentes dentro del colectivo LGTBIQ+.

Palabras clave: dibujo, LGTBIQ , retrato, autoreferencialidad, identidad, arte, educativo,

Abstract

Art does not arise just from art, knowledge of things is in most of the cases the starting point for a more eloquent artistic practice. The content of a work always comes from the approach and how it is presented. Spoken language is the first step in specify what one wants to convey through visual language.

The spontaneity of painting something they have seen before, their portrait, ensures that the idea of it exists only in their mind. Therefore, the outcome will stem from knowledge but without the ability to consult photographs of themselves. Artistic precedents will help to initiate the reflection that will start from reality and from the understanding of different realities within the LGBTQ+ community.

Keywords: Drawing, LGBTIQ+, Portrait, Art, Self-referentiality, Identity, Educational.

1. Introducción

El proyecto presenta una propuesta que parte de la idea de la figura del vampiro contemporáneo, desarrollada tanto en la literatura como en el cine del s. XIX y XX, como una entidad monstruosa bajo una apariencia que no le pertenece. Carmilla de Sheridan Le Fanu o Drácula de Bram Stoker sirven como precedentes clave donde lo sáfico y lo homoerótico tiene una fuerte presencia. El vampiro, como personificación de la “sombra”, representa los instintos o impulsos humanos reprimidos, y por extensión la encarnación del mal en permanente conflicto, transitando siempre entre los límites de las normas sociales, morales y religiosas. Constituye uno de los arquetipos primordiales del inconsciente colectivo según la conceptualización de Carl Jung.

Por medio de la creación de una serie de propuestas de arte colaborativo basadas en el dibujo, el autorretrato y la autorreferencialidad, los participantes reflexionan sobre los diferentes elementos que intervienen en la construcción de la identidad contemporánea. Para profundizar en cuestiones como el deseo reprimido, las relaciones de pareja, los problemas afectivos, el entorno cultural, la inmigración, el aislamiento, la soledad, el estigma social o la doble moral entre otras múltiples cuestiones tangenciales es positivo hacer este tipo de reflexiones. En donde se interrelacionan condicionantes sociales, culturales, económicos, religiosos que quedan entre lo público y lo privado.

Reconocer el valor reflexivo de la producción artística de un adulto sin formación pictórica es algo que se pasa por alto en la sociedad en que vivimos. El dibujo infantil o amateur se considera como algo banal y realizado para el entretenimiento. Es muy importante que el propio creador tenga en consideración su trabajo y reflexione sobre él. Ellos generalmente se sienten inseguros y suelen preguntar cómo pueden hacerlo, pero es más importante que se considere como un lenguaje para expresar sus sentimientos y meditar acerca de su posición en el mundo.

2. Objetivos

Esta actividad promueve el desarrollo y el enriquecimiento tanto de la sociedad como del arte. Para ello, se establecen dos categorías de objetivos: aquellos que están orientados hacia el impacto social y los que se centran en la comunicación visual y plástica.

En lo que respecta a los objetivos sociales, se busca fomentar la inclusión, la igualdad y el bienestar de la comunidad. Esto implica generar conciencia y sensibilización sobre temas relevantes, así como trabajar en la construcción de un entorno más equitativo y solidario. Se busca fortalecer los lazos sociales y promover la participación de la sociedad. Para romper los estándares y las etiquetas que la sociedad nos impone.

En cuanto a los objetivos artísticos, se busca estimular la comunicación plástica, para conseguir que se expresen libremente fomentando la creatividad, tanto a nivel individual como colectivo. También, se busca resaltar el valor intimista de la creación artística, para reflexionar cómo nos mostramos al mundo y que queremos ocultar.

3. Marco teórico

La figura del vampiro ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia. Las representaciones más comunes según Torres (2015) abarcan la muerte y la inmortalidad, la monstruosidad y la maldad. Sin olvidarnos de como se muestra la seducción y el erotismo al retratar a estos seres como: atractivos, irresistibles y seductores.

Sin embargo, también se les ha interpretado como una metáfora de la marginación social, como individuos extraños, diferentes y que no encajan en la sociedad. Según Chaves (2000) esta amplia gama de interpretaciones sugiere que el vampiro puede ser visto como una representación simbólica de la sexualidad queer. Este ente al ser plurivalente se presenta tanto en hombre como en mujer siendo heterosexuales, bisexuales o homosexuales, una idea que se puede apreciar en distintas obras como son: Drácula de Bram Stoker, Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu, Entrevista con el Vampiro de Anne Rice, y El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde.

-¿En qué se asemeja un artista a un adulto con poca formación pictórica?

Desde que empezamos esta línea de investigación nos hemos planteado en qué se parecen las producciones de grandes artistas, a las pinturas de un adulto con poca formación pictórica. Un adulto que no esté familiarizado con los planteamientos pictóricos ni dibujísticos, contempla la vida cotidiana de una manera diferente a la de un pintor o dibujante. Ya que la mayoría de las veces, el pintor, escoge la realidad como referencia para sus obras y para ello debe plantearse incluso de manera física cómo se comporta la luz.

Los adultos menos experimentados, dejan de zambullirse en la práctica plástica cuando no tienen que cursar las asignaturas en la Educación Secundaria o incluso dejaron de tener contacto en cursos inferiores.

Por eso, la mayoría de los adultos su psicomotricidad y su percepción en el dibujo es escasa, esto deriva en que se asemejan a las de un niño. Los niños están más acostumbrados a comunicarse con un lenguaje plástico, pero no tienen desarrolladas las siete inteligencias. Por eso, es interesante guardar relaciones entre el dibujo de los adultos y los niños, sobre todo, porque durante el desarrollo de esta investigación hemos tratado con sujetos muy dispares. Aunque, la mayoría de ellos no experimentan con asiduidad el lenguaje plástico o lo toman desde una perspectiva de creación superficial.

En general un adulto no tiene conciencia de su evolución, siempre piensa que su forma de pensar no cambia y es la misma a lo largo de su vida. En este apartado, trataremos de valorar las producciones artísticas, de los diferentes sujetos adultos, para analizarlos y estudiar su relación con su propia identidad.

Todos ellos tienen un estilo propio, una consideración distinta de ellos mismos y su realidad. Cuando realizan sus autorretratos con rotuladores de colores o con témperas, al no estar frecuentemente en contacto con estos útiles de pintura, ellos tuvieron que apelar a la búsqueda de nuevas soluciones, basadas en lo que querían expresar. Estos adultos provienen de dos grupos, el primero de ellos unas prácticas curriculares el del Máster en Diversidad Cultural y Grado en Educación Infantil ambas formaciones son estudios superiores, es decir, que el alumnado se encuentra dentro de un nivel educativo alto y geolocalizado en la Universidad de Granada, ubicada en su sede de Melilla.

Reconocer la importancia que cada persona muestra de su autorretrato y como se consideran así mismos, es un proceso bastante largo y costoso. Pero no queríamos explorar a cada sujeto de manera individual, sino como un grupo de personas diferentes, dentro de un mismo ámbito, que se comportan distinto frente al mismo reto. Es un ejercicio personal de autoconocimiento, porque lo más importante no es la mimesis con la realidad, sino como tú te sientes y cómo puedes explorarte sin la necesidad de ceñirte al marco de tu apariencia física.

En un primer momento todos salimos a la calle expresando lo que queremos ser o como somos, con nuestra apariencia y nuestro estilo. Y en la sociedad se nos clasifica con etiquetas, que en muchos casos nos ceñimos a ellas e intentamos ajustarnos. Esta intervención se contrapone a esos pensamientos, tenemos que siluetar nuestra forma física y autorretratarnos sin observarnos en un espejo, después intervenir encima y desdibujar nuestra forma.

El valor de la producción artística de un adulto, al igual que la de un niño, es algo casi sagrado, porque es muy difícil intervenir encima de algo ya creado con simple objetivo de cubrirlo, y si se trata de tapar nuestro retrato es todavía más costoso. En muchos estudios se cree que la obra producida por nuestras manos en las fases más tempranas, de personas poco experimentadas, es como si dañara una parte de sí mismo.

Las pinturas y dibujos de los niños se pasan por alto en la sociedad en que vivimos. El dibujo infantil se considera como algo banal y realizado para el entretenimiento. Pero cuando el adulto empieza a experimentar se encuentra limitado y constreñido. Ya que quiere realizar, generalmente, obra que tenga relación con la realidad, es decir que su forma de medir, si algo tiene calidad, es la cercanía con la realidad.

Es muy importante que el propio creador tenga en consideración su trabajo y reflexione sobre él. Ellos generalmente se sienten inseguros y suelen preguntar cómo pueden hacerlo. Es beneficioso para desarrollar mentes creativas dar libertad a la hora de realizar cualquier experiencia artística, para hacer que su autoestima y su inventiva evolucionen.

4. Metodología

- Introducción.

¿Por qué es importante seguir una metodología de trabajo?

Los sujetos son capaces de hacer un buen trabajo de búsqueda interior y de ocuparse de aspectos que habitualmente no se integran en la educación artística. En la actualidad, prevalece el interés por lo visual, debido a que éste está muy vinculado a la publicidad, a los medios de comunicación y a las redes sociales. Los materiales que va a utilizar son ajenos a su actividad diaria.

En este caso, se utilizan la técnica húmeda como la témpora o guache y la técnica mixta, en la que se mezcló cera y rotulador.

· Contextualización Grupo 1

Sujetos	Alumnos del Grado en Educación Infantil (19/29 Años)
Temporalización	3 sesiones de 1 h
Contenido	Autorretrato
Resultado	Técnica Mixta: Rotulador y Cera
Conclusión	Estudio de las formas y el color.

En el Grupo 1, las actividades se pusieron en práctica en la asignatura Las Artes Visuales en la Infancia dentro del Grado de Educación Infantil de la UGR, en su sede de Melilla.

- Contextualización Grupo 2

Sujetos	Alumnos del Máster de Diversidad Cultural (23/25 Años)
Temporalización	3 sesiones de 1 h
Contenido	Autorretrato
Resultado	Técnica: Guache
Conclusión	Estudio de las formas y el color.

La secuencia de actividades del Grupo 2 se llevó a cabo durante la realización de las Prácticas del Máster de Diversidad Cultural de la UGR en la asociación de Amlega, Asociación Melillense de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales.

Durante la primera sesión, la metodología que se utilizó para el Coloquio, está basada en aprendizajes significativos, con una participación activa de los alumnos. La charla estaba apoyada con una presentación de imágenes de obras de grandes artistas a lo largo de la historia. Este recurso es solo la base para el inicio de conversaciones relacionadas con la identidad y su expresión visual. El Arte Queer juega con lo ambiguo y la representación alegórica para mostrar la sensualidad de cuerpos e identidades sexuales distintas. Se han realizado intervenciones motivadoras, en las que tiene gran importancia el juego visual y apelar a los sentidos.

En las dos sesiones siguientes se empleó una metodología activa y participativa, se aplicó en un ambiente de confianza para potenciar la autoestima y la integración del alumnado. Esta actividad se realizó sobre papel, dispuesto en los muros de la clase, y se

agruparon a los alumnos por parejas o tríos. Los participantes tenían que intervenir en un soporte de 60 cms por 60 cms.

En un primer momento, se reunió por parejas que se silueteaban entre sí el contorno de su busto, después se retrataron sin contemplarse, sólo recurriendo a la retentiva y destacando sus rasgos físicos más llamativos.

En el Grupo 2 para este primer bosquejo se utilizó témpera sin restringir la colorimetría y el Grupo 1 se utilizó rotuladores y ceras, sin influir en el trazo.

Una vez que finalizaron cubrieron sus retratos con formas indefinidas utilizando colores de forma ordenada. Primero un grupo poseían colores primarios, después otra pareja tenía los colores secundarios y otra el blanco y el negro. Cuando finalizaba el tiempo destinado, media hora, se intercambiaban los colores y seguían construyendo sus retratos.

Con estos colores se puede conformar cualquier bandera de identidad sexual, con este gesto queríamos desdibujar y romper los límites y las etiquetas. Es importante sentirnos pertenecientes a un grupo, pero todos los grupos son distintos prismas desde los que podemos contemplar la realidad. La sociedad bajo los valores de respeto y armonía no debería de poner etiquetas para diferenciar de manera despectiva, sino valorar las diferencias como un rasgo enriquecedor.

En la última fase, a medida que iban terminando la actividad, nos reunimos para que compartieran sus experiencias y pudieran valorar como se habían sentido al conectar lo que querían mostrarnos de ellos, y lo que no. Algunos compartieron a sus compañeros lo que habían realizado y que habían pensado durante la creación de este autorretrato.

-Desarrollo del Proyecto

Sesión	Nombre	Objetivo	Contenido
Primera	“Coloquio: Arte Queer”	1.Analizar el contenido pictórico a lo largo de historia del Arte. 2.Ampliar el conocimiento y reflexionar como se mostraba el colectivo en manifestaciones alegóricas.	1.Visualización de obras pictóricas. 2.Creación de debate en torno al contenido y las distintas manifestaciones sexuales.

Segunda y Tercera	“Pintar tu Autorretrato”	<p>1.Fomentar la reflexión a partir de la creación pictórica.</p> <p>2.Atender a la experiencia y al recuerdo.</p> <p>3.Liberar la técnica, la forma y el color de los parámetros establecidos.</p> <p>4.Razonar el contenido de sus dibujos.</p>	<p>1.El participante a partir de sus creaciones mostrará sus sensibilidades.</p> <p>2. El alumno no podrá visualizarse en ningún espejo ni escoger referentes fotográficos.</p> <p>3.En el Autorretrato, la forma y el color son libres, sin tomar referencias del exterior. Las únicas pautas que deben seguir es que deben realizar un dibujo sobre un papel blanco, así se rompe con el formato A4 y con pautas de color.</p> <p>4.Al finalizar sus dibujos ellos reflexionaran sobre sus impresiones durante el proceso.</p>
-------------------	--------------------------	---	--

La técnica, con estos alumnos, suele ser deficitaria porque no tienen un control completo de sus manos y su percepción visual. El adulto, consciente de que todo lo que nos encontramos a nuestro paso es fruto de una evolución, tiene como recurso fijar su mirada en los antecedentes históricos. Por ello una de las premisas de la educación es educar la mirada del espectador. La visión y el entendimiento del adulto está contaminada de referentes y los analizará. Por eso, el adulto se preocupa en seguir las reglas y en querer explicar lo que ha realizado, se siente indefenso cuando no puede realizar estas dos apreciaciones. En todo ese proceso nos abstuvimos de imponer nuestro criterio y dejar deliberar a ellos mismos, para despertar su espíritu crítico más centrado en su visión.

Solo ponemos unas premisas concisas desde el principio pero que no sean muy rígidas, solo centrándonos en lo que tienen que hacer y con unos materiales concretos, no en el cómo y dejarles claro que no se van a evaluar por la mímisis. Lo que hace falta es que esté despierto a su gestualidad y al empleo de los materiales para conseguir construirse y deconstruir dentro de un mismo espacio de papel.

La mente curiosa debe estar atenta a los diferentes estímulos. De todos modos, los sujetos elaboran sus creaciones según sus habilidades y sus motivaciones. Como afirma Sánchez Arenas (2014), el proceso creativo necesita que el individuo tenga curiosidad; todos los niños poseen una curiosidad innata, necesaria para su desarrollo. Por ello, no es necesaria una motivación especial para que un niño se comporte de forma creativa, pero el adulto está más expuesto a estímulos y debemos preocuparnos más por evitar las posibles distracciones del ambiente o el entorno puedan imponer a los caminos de exploración e indagación.

5. Resultados

Grupo 1

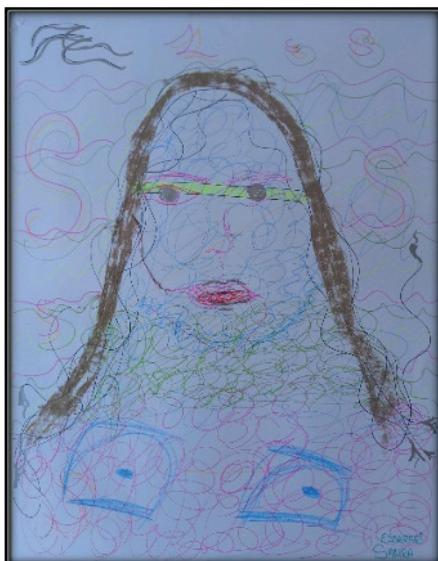

Figura 1. Autorretrato. (Essarari Samra, 2023)

Essarari Samra

20 años

Grado Educación Infantil.

En el primer retrato se muestra una intención de mostrar su busto y una intención de tachar en bandas de colores con líneas ondulantes.

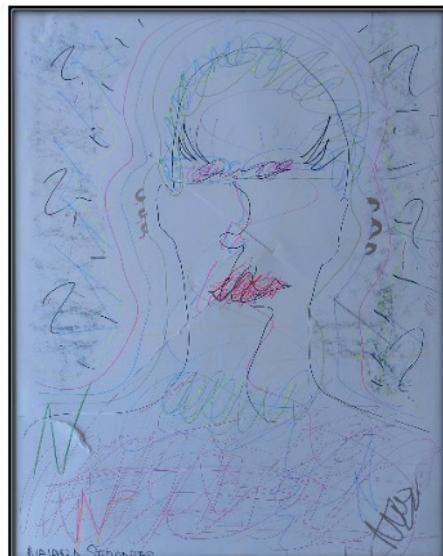

Figura 2. Autorretrato. (Naira Serantes, 2023)

Figura 3. Autorretrato. (Natalia García, 2023)

Natalia García

24 años

Grado Educación Infantil.

Es un dibujo muy interesante y expresivo utiliza colores primarios y figuras geométricas. Quiso identificarse con el Joker.

Sofía Azadar

19 años

Grado Educación Infantil.

Este dibujo muestra atributos muy equidistantes por un lado encontramos figuras muy identificativas y por el otro líneas vibrantes que contrastan con el gris apagado.

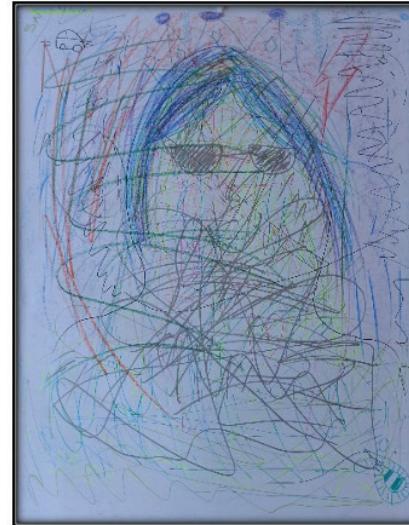

Figura 4. Autorretrato. (Sofía Azadar, 2023)

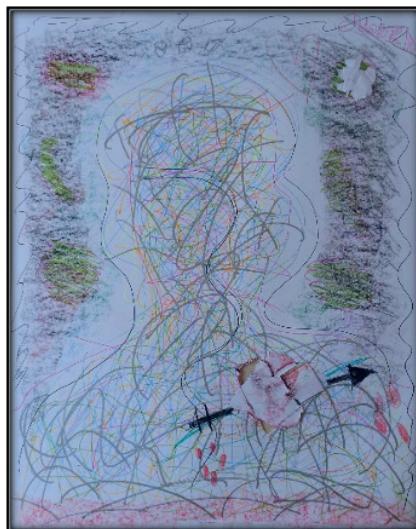

Figura 5. Autorretrato (Noura, 2023)

Nawal Belghazi

20 años

Grado Educación Infantil.

Encontramos rasgos definitorios y complementos, se ha querido identificar con una princesa, por eso los colores que ha escogido son alegres y vivos. Y se ha tachado con colores tristes, parduscos y oscuros

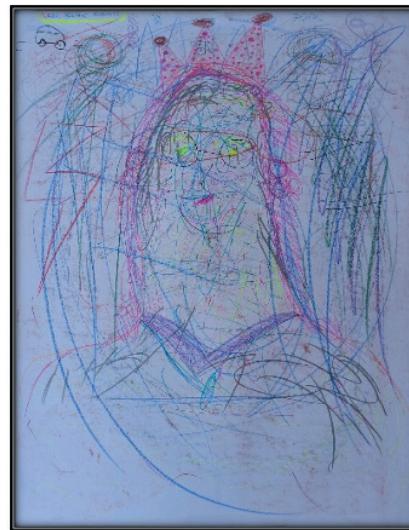

Figura 6. Autorretrato. (Nawal Belghazi, 2023)

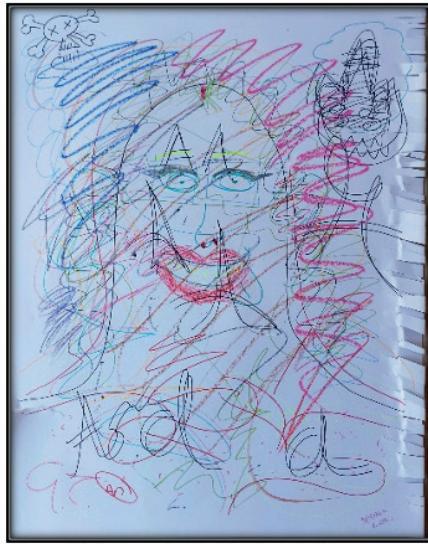

Figura 7. Autorretrato. (Andrea López, 2023)

Andrea López

20 años

Grado Educación Infantil.

Hay una especie de escritura y cortes en un lateral sin olvidarnos del símbolo de la muerte que contrasta con una idealización de un rostro femenino.

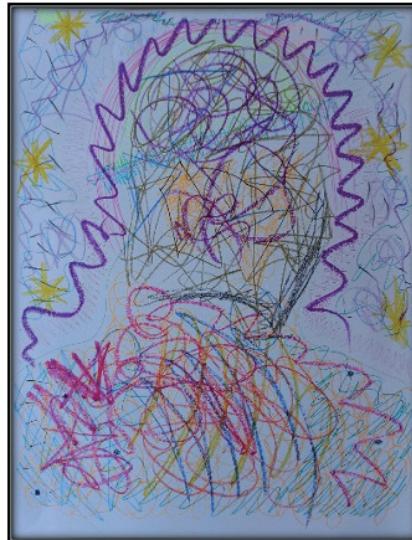

Figura 8. Autorretrato. (Romaise Mohamed, 2023)

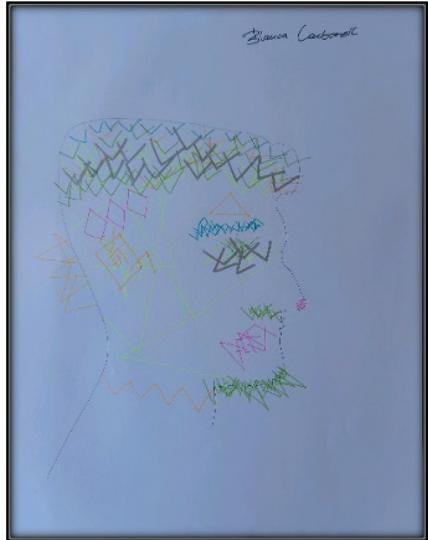

Figura 9. Autorretrato. (Blanca Carbonell, 2023)

Blanca Carbonell

20 años

Grado Educación Infantil.

Su autora ha leído las formas masculinas y las ha interpretado con líneas triangulares o angulosas.

Amal Mohamed

19 años

Grado Educación Infantil.

Parece que recrea un paisaje interior y un paisaje exterior en el que la mente está conectada con el corazón.

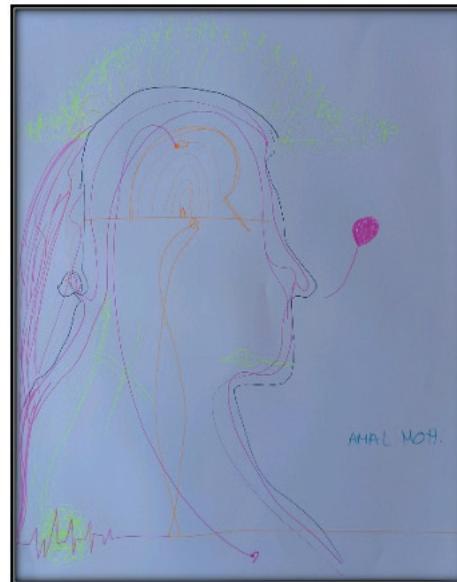

Figura 10. Autorretrato. (Amal Mohamed, 2023)

Figura 11. Autorretrato. (Laura Sánchez, 2023)

Yasmina Mohamed

19 años

Grado Educación Infantil.

Es un retrato que ha intentado formularse solo con un trazo continuo, en el que los colores combinan entre sí. El nombre de la representada también funciona dentro de esta armonía.

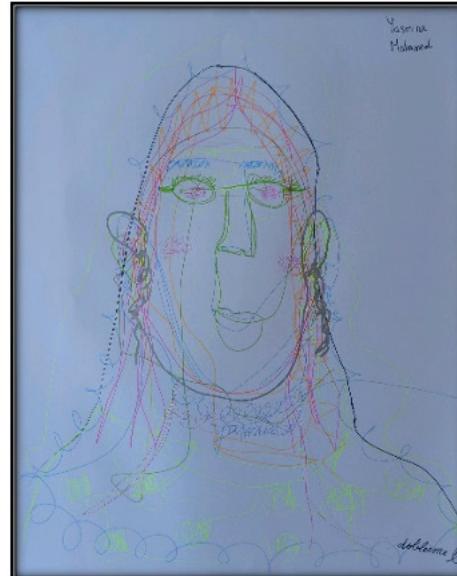

Figura 12. Autorretrato. (Yasmina Mohamed, 2023)

Grupo 2

Figura 13. Autorretrato. (Fama, 2023)

Fama

25 años

Máster en Diversidad Cultural.

Se ha enegrecido completamente y ha revivido con colores esporádicos, que contrastan con el fondo sin mezclarse.

Figura 14. Autorretrato. (Anis, 2023)

Figura 15. Autorretrato. (María, 2023)

María

23 años

Máster en Diversidad Cultural.

Parece que los colores emanen de un centro negro. En el dibujo hay muchos grafismos distintos, perpendiculares y circulares.

Figura 16. Autorretrato. (Andrea, 2023)

Andrea

23 años

Máster en Diversidad Cultural.

Los colores rodean la silueta con una espiral, pero el blanco sigue prevaleciendo en su superficie. Puede parecer que el papel se ha roto.

Figura 17. Autorretrato. (Juliana, 2023)

Juliana

24 años

Máster en Diversidad Cultural.

El dibujo recrea una explosión de color nada naturalista, pero sus líneas convergentes se asemanjan a formas naturalistas.

6. Discusión

-Análisis del Retrato

La presencia del retrato en los dibujos más primitivos, es decir en los dibujos infantiles, tiene como origen la aspiración por observar a los demás y a sí mismo.

“Cuando un niño se autorretrata en forma de esquema simple de círculos, óvalos y rectas, puede ser que lo haga no porque eso sea todo lo que ve en el espejo, ni porque sea incapaz de hacer una representación más fiel, sino porque su dibujo simple satisface todas las condiciones que, a su entender, debe cumplir una representación” (Arte y percepción visual. Arnheim, Rudolf)

Un retrato se compone de muchas operaciones en la mente del niño, que parte de la redondez de la cabeza y hace que el color sea uniforme, sin prestar atención al espacio o al tiempo que transcurre, haciendo del retrato una idea global; obviando las singularidades del representado, cosa impensable para la mente adulta. El adulto se ve frustrado al no conseguir sus objetivos, porque no puede plasmar lo que ha formulado en su mente, por su poca capacidad técnica. Por eso, no se siente orgulloso de su trabajo, aunque no lo descarta porque ha sido producido por él invirtiendo tiempo y esfuerzo, como se muestra en la figura 2.

“De nuevo estamos aquí no ante una imitación sino ante una invención, el hallazgo de un equivalente que representa los rasgos pertinentes del modelo con los recursos de determinado medio” (Arte y percepción visual. Arnheim, Rudolf)

El niño al representar a su padre lo hace mostrando a un hombre y nada más, no necesita aproximarse a la realidad. Él lo dibuja tal y como considera que es, sin tomar referencia de la realidad, tampoco aspira a ello, solo quiere simbolizar a su padre. Lo representa de la misma manera, relacionando unos elementos particulares e individuales con esa figura.

En primer lugar, el contorno de la cabeza hace que se cree un espacio circundado, que acota un dibujo inventado, en el que aparecen los rasgos más característicos de un rostro: los ojos, la nariz, la boca, el pelo... Ese proceso se puede observar en la figura 1, que se muestra en el apartado resultados.

-Análisis de las Operaciones cognoscitivas.

Los adultos, poco experimentados plásticamente, pueden unir la búsqueda y la expresión artística. No basta con prolongar la observación y el análisis de las obras para crear algo nuevo. Es necesario resolver problemas del color, de las proporciones, de las dimensiones, de la composición y de los términos espaciales en la nueva obra. Mediante el procedimiento productivo se estudia la preocupación por las sombras, la profundidad y el volumen expresadas de manera primaria en sus obras plásticas, como se declara en la figura 10.

Además, en los ejercicios plásticos intervienen las actividades motoras, que son capaces de involucrar varios movimientos gestuales de la mano, hacen que el cerebro se mantenga en alerta constante. En un nivel más avanzado los elementos ya no están totalmente representados y podemos observar una acción recíproca entre ellos, sin

invadirse. En algunos casos se interpenetran, pero la integridad de los elementos no se altera y forman una unidad visual, esto aparece en la figura 8, cada uno tiene su forma. Hay zonas que pertenecen a ambos elementos, pero no hay transparencia, aunque aparentemente parece haber rivalidad visual.

Se les plantea un problema que tienen interés por resolver. Y al poner una figura encima de otra tienen que prescindir de algún elemento que no se ve. Supone modificar su forma de pensar. En el primer nivel de desarrollo ignoran que la figura final tiene que cubrirse, pero que formará parte del dibujo, y la omisión significa abandonar la imagen de la figura humana que ya tienen como así lo refleja la figura número 14.

Por un lado, se modifica una parte para beneficiar al todo y, por otro, la forma y el comportamiento de esta solo tiene sentido dentro del todo. Este problema cognoscitivo tarda en resolverse aún en niveles más desarrollados y se experimenta en la figura 15. En algunos dibujos, como el de la figura 9, no se aprecia movilidad ni flexión, se trata de figuras rígidas. Algo parecido ocurre con el uso del lenguaje, en edades tempranas. La conexión entre la forma y el color también es un problema que se va solventando a medida que el nivel cognoscitivo aumenta.

Cuando el dibujo, como el de la figura 11, tiene un nivel más avanzado hay un momento de confusión en el que parece haber una vuelta atrás, aparecen formas aparentemente desorientadas y vacilantes, pero esto indica realmente que hay una exploración que debe llevar a una meta más productiva y evolucionada.

Los colores y las formas simples, que aparecen en las figuras, reflejan un orden perceptual que, poco a poco, se va complicando hasta obtener una imagen abstracta partiendo de un elemento figurativo, como es el caso de la figura 16, de la realidad más adecuada al pensamiento de una mente más desarrollada.

Los elementos geométricos: círculo, recta, óvalo, rectángulo... se combinan en los primeros estadios para formar figuras humanas, animales, árboles..., pero manteniendo sus propias formas. Al principio son más primitivas y después se unen en formas más complejas. El contraste de color fuerte entre fondo y figura hace que los objetos destaque. Los pequeños, en su mayoría, no emplean el color complementario para generar más contrastes de forma consciente. Ellos lo hacen de forma intuitiva y natural. (Machón 2016). Pero los adultos conocedores de las teorías del color, sí que experimentan con los colores análogos y los complementarios, de forma meditada o intuitiva, que se observa en las formas abstractas de la figura 13.

-Análisis de la Técnica

Las técnicas están sometidas a una enorme variabilidad según el problema que necesitemos resolver, ya que se necesitan unificar todos los elementos en una única composición. Los materiales, las cualidades cromáticas, la forma, el trazo, los efectos de luz, la organización espacial y la transparencia deben codificarse atendiendo al contenido, para simular lo que está en la mente del creador.

Las cualidades cromáticas deben su existencia a las transformaciones producidas por los medios del arte. Pueden ser muy eficaces, por ejemplo, un color rosa para una carne, un marrón para el pelo, sin que exista una correspondencia con los colores de la realidad. Y no es necesario que estas equivalencias existan. El arte tiene su vigencia en la experiencia cognoscitiva, emotiva o física. En los dibujos realizados tenían no solo que utilizar el color, sino que emplearlo con trazos, sin poder utilizar campos de color. En la figura 17 se puede observar como ha creado campos de color con la mezcla de color y trazos paralelos.

-La búsqueda gráfico-figurativa y plástica

El funcionamiento del intelecto con respecto al mundo de la experiencia. Según Arnold Gesell “La presión ocular precede a la manual”. Al nacer se desarrolla primero el cerebro y los ojos y a continuación el sentido táctil.

- El círculo primigenio

El círculo es la forma más simple que el ser humano puede fabricar, porque sus brazos favorecen el movimiento circular. Las líneas ondulantes de la figura 12 nos declaran un gran desarrollo en el empleo de las formas circulares. Además, proporciona la simetría central, no se pronuncia por ninguna dirección en particular.

En la vida real los objetos, más alejados, los percibimos redondos debido a la curvatura natural de la pupila de nuestro ojo.

Goodnow declaraba que los niños empezaban a dibujar la figura humana por el círculo de la cabeza. Las primeras manifestaciones gráficas que el niño realiza, con respecto a la figura humana, las hace mediante el empleo de un único círculo. Por lo tanto, la figura humana es un círculo de principio a fin. Y esto prevalece en el adulto, ya que lo primero que realiza es el círculo que enmarca el rostro como observamos en la figura 7.

“Según Piaget e Inhelder, las formas tempranas son más topológicas que geométricas, esto es, apuntan a propiedades generales y no métricas tales como la redondez, la cerrazón, la rectitud, no a encarnaciones ideales y específicas.” (Arte y percepción visual, Arnheim Rudolf)

Las formas redondeadas utilizadas por el adulto surgen de la contemplación y admiración del mundo que les rodea, como se presentan en la figura 3.

“El reconocimiento de que las formas dibujadas sobre papel o hechas con arcilla pueden hacer las veces de otros objetos del mundo, con los cuales mantienen una relación de significante a significado.” (Arte y percepción visual. Arnheim, Rudolf)

· Movimiento

El ojo y la mano son los padres de la actividad artística. Lo importante es el gesto y cómo contemplamos la forma del objeto. Modelar, pintar y dibujar son comportamientos que provienen del movimiento expresivo y descriptivo. El movimiento motor del brazo nos da la idea del objeto que queremos representar este aspecto se ve claramente en la figura 4. Simular el movimiento es una tarea en la que hay que emplearse a fondo. Ya que observamos todo en continuo movimiento. La vibración de la línea y cómo el color se expande, sin tener en cuenta la línea de contorno, son dos aspectos que hacen que las dos dimensiones del papel y su quietud varíen por la acción de nuestro ojo, que recorre la totalidad del dibujo con rapidez, que está presente en la figura 5.

Las formas redondeadas de estas representaciones, que abundan en las primeras fases del desarrollo, son el comienzo de una muestra vibrante que hace que el mundo en el que vivimos no nos parezca serio y liso. Las formas de los objetos se alteran con líneas conductoras, vínculos y tensiones, que generan el movimiento.

La secuencia en que se dibujan las partes del objeto es importante a la hora de entender el comportamiento que tiene la mente a la hora de solventar el problema de mostrar un objeto. En primer lugar se atiende a su totalidad con un gesto que abarca la figura de principio a fin, seguidamente las estructuras geométricas, cada vez más complejas, atienden a las partes del conjunto. Cuando se representa una figura humana, primero se construye y después se viste, como en la figura 6.

“Como cuestión de estrategia general, la secuencia en la que el artista hace una obra es importante y característica.” (Arte y percepción visual. Arnheim, Rudolf).

-La no naturalidad.

Según Paul B Preciado (2020) , él es el monstruo que le habla a los psicoanalistas, categorizado en la mayoría de sus informes como un enfermo mental. Durante este discurso que se convirtió en ensayo que tiene por título Yo soy el Monstruo que os habla, él declara que nunca ha sido libre, “tan atado está el que ata como aquel sobre el que se trenzan las cuerdas”. No solo explica que no te puede dar la libertad una persona que no la conoce, sino que si por libertad entendemos vislumbrar una salida, no es precisamente ese concepto porque continuamente se vulnera.

En este ensayo se declara que la identidad no es un privilegio si no una forma de discriminación, ya que parece que los únicos que tienen identidad son “los no normativos” es decir aquellos que no entran dentro del grupo de heteroxesuales-blancos-coloniales. Todos tenemos identidad y tenemos que verlo como algo positivo, no con la condición de clasificar y hacer guetos de individuos a los que se les tiene miedo e incomprendión. Según las palabras de Eric Pescador, citado por Herraiz y mencionado también por Candel, F. M. (2018), se puede destacar que:

“El sistema educativo, como uno de los agentes socializadores básicos, crea y sostiene ideologías y concepciones espontáneas que definen los roles de género de mujeres y hombres (...) Es decir, las ideologías y las concepciones espontáneas, aprendidas o reforzadas en la escuela en torno a la identidad y la condición de género, troquelan la individualidad generando modelos de comportamientos que aparecen en nuestra sociedad como problemáticos” (p.91).

Los autorretratos presentados parten de una silueta, silueta que en algunas ocasiones se puede identificar de un sexo u otro y cisgénero según las características establecidas por la sociedad para clasificar y etiquetar. Sin embargo, una vez que estas son intervenidas el alumno disocia entre las particularidades visuales, fundadas por la sociedad en cuanto a género; creando identidades que se etiquetaran como femeninas, masculinas, queer e incluso otras que no se pueden catalogar.

7. Conclusiones

El arte no nace sólo del arte, el conocimiento de las cosas es, en la mayoría de los casos, el punto de partida de una práctica artística más elocuente. El contenido de una obra proviene siempre del planteamiento y de cómo se muestra. El lenguaje oral es el primer paso para concretar qué se quiere mostrar con el lenguaje plástico.

La espontaneidad de pintar algo que han visto con anterioridad, su retrato, hace que la idea de ello solo esté en su mente. Por eso, el resultado partirá del conocimiento; pero sin poder consultar fotografías de sí mismos. Los antecedentes pictóricos ayudarán a comenzar la reflexión que partirá de la realidad y del conocimiento de realidades diferentes dentro del colectivo LGTBIQ+.

Las formas que el adulto considera fáciles e infantiles del lenguaje plástico del niño son difícilmente recreadas por los adultos. El niño muestra un lenguaje impropio de su actividad motora e intelectual. Los niños tienen esquemas menos diferenciados y precisos que los adultos. Pero se asemeja con el adulto en que con sus manifestaciones plásticas quiere contar una historia, se comunica con la pintura.

Cada adulto evoluciona de una manera distinta, al igual que vive experiencias distintas, y sus intereses y estímulos serán diferentes. Realizar un autorretrato nos libera de la vergüenza de representar a otra persona. También, nos centra en mirar en nuestro interior y reflejar lo que queremos que vean de nosotros, y lo que no. Porque es un viaje en el que solo hay un pasajero, nosotros. Y podemos desdibujar nuestros límites para poder ser más justos con nosotros, sin etiquetas.

9. Referencias y bibliografía

- Arnheim, R. (1986). *El pensamiento visual*. Paidos Iberica Ediciones S A.
- Arnheim, R., & Balseiro, M. L. (1999). *Arte y percepción visual: psicología del ojo creador*. Nueva Versión.

- Candel, F. M. (2018). Educación en diversidad sexual a través de las artes plásticas. *Pulso: revista de educación*, (41), 85-103. file:///C:/Users/sofia/Downloads/Dialnet-EducacionEnDiversidadSexualATravesDeLasArtesPlasti-6742344%20(2).pdf
- Chaves, J. R. (2000). Vampirismo y sexualidad en el siglo XIX. *Anuario de Letras Modernas Volumen 9*, México 1998-1999, Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Filosofía y Letras, México 2000. <http://ru.ffyl.unam.mx//handle/10391/1548> <https://doi.org/10.22201/ffyl.01860526p.1999.9.835>
- Dondis, D. A. (1992). *La sintaxis de la imagen: introducción al alfabeto visual*. GG.
- García, L. M. M., & Pérez, R. G. (2002). *Las Artes Plásticas y Su Función en la Escuela*. Ediciones Aljibe, S.L.
- Kohan, S. A. (2013). *Los secretos de la creatividad*. ALBA Editorial.
- Preciado, P. B. (2020). *Yo soy el monstruo que os habla: Informe para una academia de psicoanalistas*. Anagrama.
- Robinson, K. (2015). *Escuelas creativas: la revolución que está transformando la educación*. Debolsillo.
- Torres Rodríguez, D. I. (2015). *La Evolución de la Imagen del Vampiro en la Literatura y el Cine de los Siglos XIX, XX y XXI*.https://www.repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/bitstream/123456789/574/3/Diana%20Iv%C3%B3n%20Torres%20Rodr%C3%ADguez_LCL.pdf