

**EL ESTUDIO DEL GARABATO EN EL DIBUJO INFANTIL A TRAVÉS DE PROCESOS
PICTÓRICOS. UNA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA BASADA EN LAS ARTES**
The study of the scribble in the infantile drawing through pictorial process.

An educational research based on the arts

Autores: Pedro D. Chacón Gordillo¹

¹ Universidad de Granada. *Contacto:* pchacon@ugr.es

Enviado: 08/11/2013

Aceptado: 20/11/2013

Resumen

Los dibujos de los niños/as han constituido un foco de interés para muchos artistas del siglo XX. Pintores como Miró, Dubuffet, Klee, Grosz, Basquiat, Picasso y Zitko han incorporado en sus obras la espontaneidad y frescura de los recursos gráficos de las representaciones infantiles. Sin embargo, han sido pocos los que han profundizado en los procesos de creación propios de la etapa del garabateo infantil. Por este motivo la presente Investigación Educativa Basada en las Artes se centra, precisamente, en estos procesos, con el principal propósito de definir, a través de la creación de diferentes piezas artísticas de carácter pictórico, tanto los procedimientos de producción artística como los conceptos formales y expresivos que aparecen en los dibujos infantiles durante la mencionada fase.

Palabras clave: Dibujo infantil, Autoexpresión Creativa, garabateo, procesos pictóricos, Investigación Educativa Basada en las Artes.

Abstract

Children's drawings have become an interest focus for many artists of the twentieth century. Painters like Miró, Dubuffet, Klee, Grosz, Basquiat, Picasso and Zitko have incorporated in their artworks the spontaneity and freshness of the graphic resources of the infantile drawing. However few of them have gone into depth about the process of creation what we can find in the

stage of the scribble. It is precisely, in these processes, in which we will center at the moment of developing this Educational Research Based on the Arts. Inside the same one, the principal aim is to define, through different artistic pieces of pictorial character pictorially, the process of creation and the formal and expressive concepts which appear in the infantile drawing in the stage of the scribble

Keywords: Infantile drawing, self-creative expression, scribble, pictorial process, Visual Arts Based Educational Research.

INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de esta investigación es estudiar cómo dibujan los niños/as de entre 2 y 3 años, profundizando, de forma específica, en el proceso de creación puesto en práctica por los más pequeños durante la realización de sus creaciones y en los recursos formales y expresivos que utilizan. La diferencia de esta investigación con respecto a otras que han versado sobre el dibujo infantil radica, fundamentalmente, en el hecho de que la metodología aquí utilizada es la denominada Investigación Educativa Basada en las Artes. Esto implica que gran parte de la presente indagación se haya llevado a cabo a través de la creación, por parte del investigador, de diferentes piezas artísticas de carácter pictórico, para cuya elaboración se ha tratado de emular el proceso creativo efectuado por los niños/as. Poniendo en marcha, por lo tanto, un procedimiento artístico, se ha intentado profundizar, de forma práctica, en el análisis de asuntos como: los gestos y movimientos empleados por los pequeños cuando dibujan, la forma en que construyen sus primeras líneas, los trazos accidentales que utilizan como forma de expresión, etc.

Teniendo en cuenta, entonces, que el presente proceso de indagación se fundamenta en la creación de una serie de obras de carácter pictórico —como forma de análisis de las representaciones infantiles—, es conveniente mencionar que, sobre todo en el siglo XX, los dibujos de los niños/as fueron un gran foco de interés para muchos artistas plásticos. Este es el caso, por ejemplo, de creadores como Miró, Dubuffet, Klee, Grosz, Basquiatm, Zitko o Picasso —entre otros— quien llegó a comentar, a la salida de una exposición de dibujos infantiles, lo siguiente: “cuando tenía su edad yo podía dibujar como Rafael, pero me llevó toda una vida aprender a dibujar como ellos” (Penrose, 1958: 275). Podría decirse, en definitiva, que muchos de estos artistas incorporaron en sus obras —ya fuese de manera consciente o inconsciente— la frescura de los recursos gráficos propios del dibujo infantil.

De forma más específica, este estudio se centrará en un período concreto dentro del dibujo infantil. Nos referimos a la denominada “etapa de autoexpresión” y, más concretamente, a la fase del garabateo. El interés en este momento creativo concreto se debe, fundamentalmente, a dos razones:

- La primera es la intención de analizar los movimientos que realiza el niño/a sobre el papel, sus trazos accidentales y azarosos, los métodos que utiliza para sostener el lápiz, etc. para aplicar estos recursos expresivos en la creación de piezas artísticas de carácter pictórico.

- La segunda es la vocación de investigar los primeros intentos creativos de los niños/as desde una perspectiva puramente visual y práctica, que nos ofrezca nuevos puntos de vista hacia la apertura de vías indagatorias hasta ahora inexploradas.

En definitiva, podríamos decir que, si en los años cuarenta la Educación Artística se inspiró, por primera vez, en el arte del momento -dando lugar a pensamientos que defendían que la expresión libre en el dibujo era también necesaria para el desarrollo del niño (Efland, 2002)-, en la actualidad, recursos como la espontaneidad, la frescura, la libertad y la expresividad que contienen los garabatos de los niños/as pueden ser de interés desde un punto de vista tanto creativo como investigador, permitiéndonos desarrollar nuevas estrategias y modos de proceder en el análisis del dibujo infantil.

Figura 1. Foto-ensayo. Pedro Chacón (2014). *Pintando sobre cristal*. Serie fotográfica realizada a partir de dos fotografías digitales del autor (izquierda y derecha) y una cita visual (Paul Haesaert, 1949: 0:53).

Figura 2. Foto-ensayo. Pedro Chacón (2014). *Línea, gesto y movimiento*. Compuesto por un dibujo infantil realizado por Yassir (izquierda) y dos citas visuales (Pollock, 1949) (derecha) y (Holmes, 1949) (centro).

Figura 3. Foto-ensayo. Pedro Chacón (2013). *Trabajo pictórico basado en un dibujo infantil y proceso creativo de un niño realizando un dibujo infantil*. Compuesto por dos series de secuencias realizadas por el autor.

Objetivos del proyecto de investigación

Una vez explicadas las razones que nos han llevado a desarrollar esta investigación estamos ya en condiciones de señalar los objetivos que se han perseguido con este estudio, que son los siguientes:

- Analizar los recursos formales y expresivos que aparecen en los dibujos realizados por niños/as de edades comprendidas entre los 2 y 3 años.
- Analizar de manera visual los procesos de creación puestos en práctica por los más pequeños en sus dibujos infantiles.
- Visualizar las relaciones existentes entre el proceso de creación de artistas como Picasso, Pollock o Miró y el proceso de creación de un dibujo infantil.
- Evidenciar visualmente las relaciones plásticas existentes entre la obra pictórica de artistas como Picasso, Zitko, Miró, Dubuffet, etc. con los dibujos infantiles de los niños/as de 2 a 3 años de edad.

DISEÑO METODOLÓGICO DEL ESTUDIO

En cuanto al enfoque metodológico utilizado en esta investigación este ha sido —como ya se ha señalado en la introducción— el de la Investigación Educativa basada en las Artes Visuales. En base a esta metodología es posible plantear, a través de la creación de imágenes artísticas, el análisis y cuestionamiento de diferentes problemas pertenecientes al ámbito de la Educación Artística. De forma más concreta:

Las Metodologías Artísticas de Investigación son [aquellas] que aprovechan los conocimientos profesionales de las diferentes especialidades artísticas [...] tanto para el planteamiento y definición de los problemas como para la obtención de datos, la elaboración de los argumentos, la demostración de las conclusiones y la presentación de los resultados finales (Marín-Viadel, 2012: 16).

Fases del proceso artístico-indagatorio

De acuerdo, por lo tanto, con este tipo de procedimientos de indagación, dentro del presente estudio se ha utilizado, como forma de obtención de datos, los mismos principios que los artistas plásticos emplean en el proceso de creación de una obra pictórica. Las fases del proceso de estudio son equiparables, de esta forma, a la puesta en práctica de un proceso artístico-creativo, quedando definidas de la siguiente manera:

- Decisión sobre tema a tratar en la obra final que, en este caso concreto, son los dibujos realizados por los niños/as durante la etapa infantil del garabateo.
- Búsqueda y estudio de la obra de artistas como Picasso, Pollock, Zitko, Miró, Dubuffet, etc., cuyas creaciones pueden ser relacionadas, de una forma u otra, con la ya mencionada etapa expresiva del garabateo.

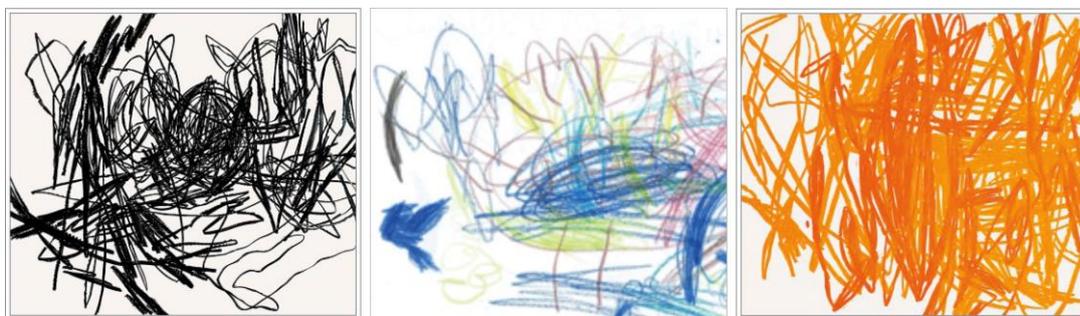

Figura 4. Ensayo visual. Pedro Chacón (2014) *Garabatos*. Compuesto por un dibujo de Paola (centro) y dos citas visuales (derecha e izquierda) (Otto Zitko, 1999, 2000).

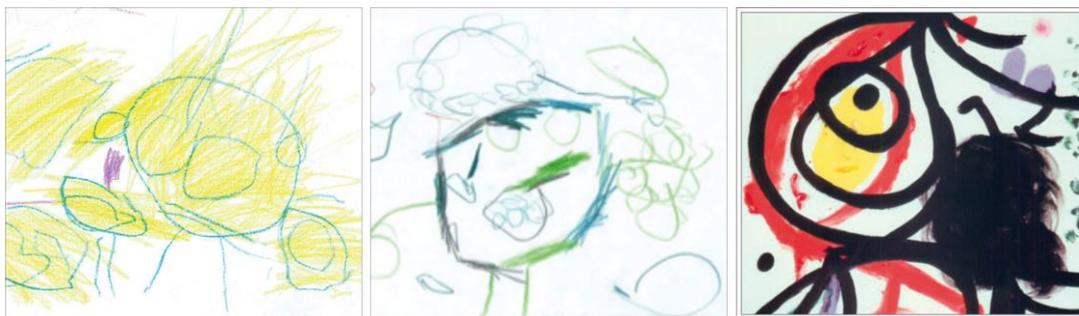

Figura 5. Ensayo visual. Pedro Chacón (2013). *Principios de la figura humana*. Compuesto por un dibujo de Álvaro (izquierda), un dibujo de Fernando (centro) y una cita visual (Miró, 1976).

- Estudio del comportamiento kinestésico de los niños/as mientras realizan sus dibujos a través de la grabación de videos en los que sea posible observar tanto la forma en la que los más pequeños utilizan su cuerpo a la hora de expresar sus ideas y sentimientos como el uso que hacen de sus propias manos mientras ejecutan sus creaciones artísticas.
- Recogida de una serie de dibujos infantiles —garabatos— con el fin de analizar su estructura y composición a través del estudio de sus principios de organización visual —equilibrio, movimiento, ritmo, espacio, etc.— y los elementos del lenguaje visual presentes en ellos —línea, punto, plano, color, etc.—.
- Estudio del formato para la ejecución de la obra final, seleccionando soportes de grandes dimensiones que guardan la misma proporción “ancho × alto” que las hojas de papel que suelen ser empleadas por los niños/as para dibujar (DIN A4).
- Preparación del soporte para la realización de la obra pictórica, posicionando este de forma horizontal sobre el suelo debido a su gran tamaño pero, aun así, tratando de imitar de la forma más fehaciente posible la posición en la que dibujan los niños.

Figura 6. Fotoensayo. Pedro Chacón (2014) *Proceso creativo*. Serie de fotografías compuestas por dos fotografías del autor (izquierda y derecha) y una cita visual (Douglas, 1957) (centro).

- Ejecución de las obras pictóricas finales a través de la aplicación de una pintura fluida, basada en el uso de colores primarios y secundarios –por ser los más usados por los niños/as en sus dibujos– y recurriendo a pinceles de diferentes tamaños con los que extender la pintura sobre el soporte. La intención final de estas representaciones plásticas es emular y/o versionar tanto el proceso de creación puesto en práctica por los niños/as en la elaboración de sus dibujos como los recursos plásticos y formales utilizados por ellos en la ejecución de sus representaciones creativas.

Como forma de terminar con este apartado podría decirse que todas y cada una de las fases de esta investigación se han llevado a cabo como parte de un proceso de indagación que trata de estudiar, de manera artístico-pictórica, las formas de comunicación, los sistemas de representación y las cualidades artísticas de los dibujos infantiles.

Estrategias utilizadas en la elaboración de las obras pictóricas finales

Una vez expuesto el desarrollo progresivo del proceso de indagación es imprescindible realizar una aclaración con respecto a su última fase o etapa: la ejecución de las obras pictóricas finales. Como ya se ha señalado anteriormente, esta tarea se ha de desempeñar cumpliendo una doble función: por un lado, la creación de una serie de piezas con un determinado valor artístico y, por otro lado, el análisis de los trazos, líneas y formas utilizadas por los niños/as en sus dibujos. Con el fin de complementar estas dos facetas —artística e indagatoria— dentro del presente estudio, se ponen en marcha una serie de procedimientos o estrategias creativas que facilitan la elaboración de las obras plásticas finales. Se trata, concretamente, de 3 formas distintas de proceder:

- **Estrategia 1. Detalle.** Consistente en observar, seleccionar y estudiar sólo un fragmento de un dibujo infantil para representarlo, a continuación, a través de la pintura. Este análisis del detalle posibilita el estudio en profundidad del trazo y el gesto de los niños/as, así como el análisis de los movimientos que realizan en la ejecución de sus dibujos (ver figura 7).
- **Estrategia 2. Anexión.** Basada en la creación de una obra pictórica que reúne diferentes detalles extraídos de varios dibujos infantiles seleccionados al azar. A través del uso de esta segunda estrategia es posible estudiar y comparar los diferentes tipos de líneas, formas y planos que utilizan los niños/as en sus expresiones gráficas (ver figura 8).

- **Estrategia 3. Mímesis.** Consistente en la copia literal de un dibujo infantil. La aplicación de este último procedimiento permite analizar en profundidad la estructura, la composición, el espacio y los elementos del lenguaje visual presentes en los dibujos infantiles, además de ayudar a conseguir una obra de gran expresión y frescura (ver figura 9).

En definitiva, es posible afirmar que, a través de la aplicación de estas tres estrategias, se puede llegar a analizar artística y pictóricamente tanto el proceso de creación puesto en práctica por los niños/as en sus representaciones gráficas como los conceptos formales y los recursos expresivos que estos utilizan en la realización de sus dibujos.

Instrumentos de investigación

Para terminar con el diseño metodológico de este estudio señalaremos, a continuación, los instrumentos utilizados en el curso de la presente investigación:

- Videos. Utilizados con el fin de analizar de forma visual el comportamiento kinestésico de los niños/as en la ejecución de sus dibujos.
- Dibujos infantiles. Empleados para analizar los conceptos formales y expresivos que aparecen en los dibujos realizados por niños/as de edades comprendidas entre los 2 y 3 años.
- Obras pictóricas. Realizadas durante el desarrollo de este proyecto con la intención de estudiar y comprender visualmente tanto los procesos de creación como los conceptos formales y expresivos que aparecen en los dibujos infantiles de la etapa del garabateo.
- Fotoensayos y ensayos visuales (Marín-Viadel y Roldán, 2012). Compuestos por un conjunto de imágenes seleccionadas y colocadas de forma precisa con el fin de generar ideas y razonamientos que provoquen un debate sobre el tema a tratar - que, en este caso concreto, es el dibujo infantil en la etapa del garabateo-.

RESULTADOS VISUALES

A continuación se muestran, a modo de resultados visuales, las obras pictóricas obtenidas tras la aplicación de las estrategias creativas mencionadas en el apartado 2.2 del presente trabajo.

1. Detalle

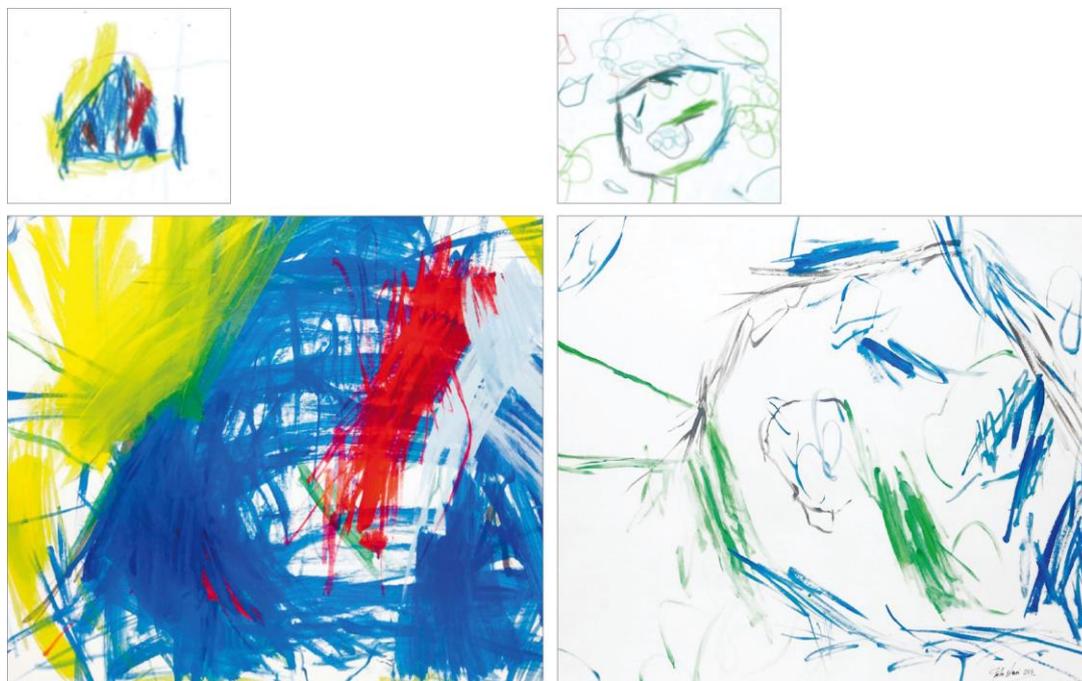

Figura 7. Ensayo visual. Pedro Chacón (2013). *Detalle*. Compuesto por dos trabajos pictóricos realizados por el autor (abajo-izquierda y abajo-derecha) y dos dibujos infantiles (Pablo, arriba-izquierda y Fernando arriba-derecha).

2. Anexión

Figura 8. Ensayo visual. Pedro Chacón (2013). *Anexión*. Compuesto por dos trabajos pictóricos realizados por el autor (abajo-izquierda y abajo-derecha) y seis dibujos infantiles (arriba de izquierda a derecha: David, María Dolores, Manuel, Yassir, Francisco y Andrea).

3. Mimesis

Figura 9. Ensayo visual. Pedro Chacón (2013). *Mimesis*. Compuesto por dos trabajos pictóricos realizados por el autor (abajo-izquierda y abajo-derecha) y 2 dibujos infantiles (Álvaro, arriba-izquierda y Oliver arriba-derecha).

CONCLUSIONES

La principal conclusión obtenida tras la realización del presente estudio es que el hecho de utilizar un enfoque metodológico apoyado en la Investigación Educativa basada en las Artes Visuales permite llegar a la obtención de un tipo de resultados que, a través de la utilización de otro tipo de metodología, hubiesen sido imposibles de alcanzar.

De forma más específica, y con respecto al proceso creativo, es necesario señalar que elaborar obras pictóricas con la misma inocencia con la que los niños/as realizan sus dibujos ha sido un ejercicio verdaderamente complejo que, sin embargo, se ha ejecutado con éxito en la mayoría de los casos. Para lograrlo ha sido necesario generar la existencia de una serie de condiciones creativas específicas, como el fomento de un sentimiento de plena libertad, la evasión de cualquier tipo de condicionamiento externo, el alejamiento de los conceptos figurativos, la puesta en práctica de movimientos cargados de energía a la hora de dibujar, el abandono de un sentido único conforme al cual orientar el soporte y la concentración en el recorrido que realizan el pincel o el lápiz sobre el papel.

Gracias a ello, ha sido posible comprender que la expresividad y frescura de las obras infantiles surge del movimiento libre que proporciona el trazo o el gesto, de la gran variedad de

líneas utilizadas, de las formas inacabadas que sobresalen del papel, de la importancia del azar o lo accidental y de la no intención de realizar correcciones. Asimismo, ha sido posible alcanzar una mayor conciencia sobre el hecho de que los niños/as utilizan todo el brazo —y, en ocasiones, todo el cuerpo— para realizar diferentes tipos de movimientos semiautomáticos que, a pesar de estar controlados en algunos casos, son azarosos en la mayoría de las ocasiones.

En cuanto a los conceptos formales y expresivos que aparecen en los dibujos de los niños/as, gracias a la realización de las obras pictóricas finales ha sido posible discernir lo siguiente:

En primer lugar, que la composición en las obras infantiles se crea de manera inconsciente tanto en base a estructuras cerradas —circulares, cuadradas y triangulares— como abiertas. En estas últimas, además, se acentúa el dinamismo y se crean espacios libres que permiten un desahogo visual y la participación del observador —al imaginar lo que no está en el cuadro—. En línea con esto, también ha sido posible advertir que los garabatos infantiles cuentan, en su mayoría, con una base equilibrada como principio de organización visual, produciéndose así una compensación de fuerzas entre los elementos que aparecen dentro de la composición.

En segundo lugar, también ha sido posible comprender que, en los dibujos infantiles, se reitera de manera habitual la presencia de un movimiento implícito, conseguido a través del uso de diferentes tipos de líneas. Este movimiento resulta esencial para la imagen porque la dota de un dinamismo interno y enlaza con otro de los principios de organización visual que hemos identificado en los dibujos infantiles: el ritmo. Este último recurso, sustentador de la unidad y armonía en las representaciones recogidas, ha sido emulado en las obras pictóricas elaboradas como parte de esta indagación en numerosas ocasiones.

En tercer lugar, otro de los principios de organización visual utilizados por los niños/as en sus dibujos es el espacio. Con respecto al mismo, las representaciones infantiles parten, en su mayoría, del centro del papel, para posteriormente ir ocupando el resto del espacio a través de líneas, puntos y manchas de color originadas a través de movimientos controlados e incontrolados y convirtiendo, a través de las mismas, el espacio en acción.

Por otro lado, en lo que respecta a los elementos del lenguaje visual encontrados en los dibujos infantiles, destacaremos tres: el punto, la línea y el color. Entre ellos, el más utilizado, con toda claridad, es el segundo -la línea-, que podemos encontrar en múltiples tipologías: rectas, curvas, mixtas y quebradas que aparecen trazadas en diferentes grosores, llegando a ser, en ocasiones, casi imperceptibles. En cuanto al color, cabe destacar que los más utilizados son los tonos

primarios y secundarios, probablemente por su alta capacidad para llamar la atención de los más pequeños.

Para terminar, sólo nos queda mencionar que, gracias al desarrollo de las estrategias o procedimientos creativos puestos en práctica como parte de esta investigación -detalle, anexión y mimesis- hemos podido observar, analizar y comparar tanto el proceso de creación ejecutado por los niños de 2 a 3 años como los conceptos formales y expresivos utilizados para la elaboración de sus dibujos.

1. Conclusiones visuales

Figura 10. Foto collage. Pedro Chacón (2013). *Conclusión 01*. Compuesto por dos trabajos pictóricos realizados por el autor, dos fotografías del proceso, un dibujo infantil realizado por un niño y dos citas visuales (Holmes, 1949; Zitko, 2006).

Figura 11. Foto collage. Pedro Chacón (2013). *Conclusión 02*. Compuesto por un trabajo pictórico realizado por el autor, dos fotografías del proceso de trabajo, un dibujo infantil realizado por un niño y una cita visual (Zitko, 2007).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Douglas, D (1957). Picasso en La Californie pintando Cabeza. [en línea]. [Consulta: 27/06/2014]. Recuperada de:

http://www.bcn.cat/museupicasso/es/exposiciones/temporals/donacio-duncan/html/galeria-fotos2.html#../images/ambits/CC_40.jpg

- Efland, A. (2002). Una historia de la educación del arte. Barcelona, España: Paidós.
- Fineberg, J. (1997). The innocent eye. United Kingdom: Princeton.
- Haesaert, P (Director)(1949). Picasso at work in his atelier. [Fotograma de la película]. Vallauris, Francia.
- Holmes, M (1949). Artist Jackson Pollock working in his studio. New York; Life Magazine from August 8, 1949.
- Irwin, R. L. (2004): A/r/tography: a metonymic métissage. En R. L. Irwin y A. Cosson (Eds.), A/r/tography: Rendering self through arts based living inquiry, (pp. 27-38). Vancouver: Pacific Educational Press.
- Lowenfeld, V. (1980): Desarrollo de la capacidad creadora. Buenos Aires: Kapelusz.
- Miró, J (1976). Deux femmes oiseau. [Óleo sobre lienzo]. Fondo contemporáneo Senado de España, Madrid, España.
- Namuth, H (1951). Jackson Pollock. [en línea]. [Consulta: 27/12/2013]. Recuperada de: <http://www.npg.si.edu/exh/namuth/pol4nam.html>
- Namuth, H (1951). Jackson Pollock. [en línea]. [Consulta: 27/12/2013]. Recuperada de: <http://www.npg.si.edu/exh/namuth/pol3nam.htm>
- Penrose, R (1958). Picasso: His life and work. Londres: Gollancz.
- Pollock, J. (1949). Número 8. [Pintura acrílica sobre tela]. Neuberger Museum of Art, State University of New York.
- Roldán, J. y Marín-Viadel, R. (2012). Metodologías artísticas de investigación en educación. Málaga: Aljibe.
- Zitko, O. (1999). [Sin título]. [Oilstick on aluminium panel] [en línea]. [Consulta: 30/12/2013]. Recuperada de: <http://www.ottozitko.com/en/works/year/1999>
- Zitko, O. (2000). [Sin título]. [Oilstick on aluminium panel] [en línea]. [Consulta: 30/12/2013]. Recuperada de: <http://www.ottozitko.com/en/works/year/2000>
- Zitko, O. (2006). [Sin título]. [Oilstick on aluminium panel] [en línea]. [Consulta: 30/12/2013]. Recuperada de: <http://www.ottozitko.com/de/works/year/2006>
- Zitko, O. (2007). [Sin título]. [Oilstick on aluminium panel] [en línea]. [Consulta: 30/12/2013]. Recuperada de: <http://www.ottozitko.com/de/works/year/2007>