

PATRÓN, PIEL, PERSONA:**UNA PROPUESTA DE EDUCACIÓN SALUDABLE POR MEDIO DE LAS ARTES.****Pattern, skin, person: a healthy education proposal through the arts**

Autora: María Lorena Cueva Ramírez

Profesional: Artista. Profesora de arte. lorenacue14@gmail.com

Enviado: 3/01/2015

Aceptado: 21/04/2015

Resumen

Existen muchas orientaciones en educación artística. Pero, más allá del desarrollo de destrezas, de la expresividad sin más, del lenguaje visual o incluso la cultura visual, la educación artística es capaz de favorecer el desarrollo de la persona. Se presenta "Patrón, piel, persona", una propuesta de educación integral y saludable, por medio de las artes, un ejemplo práctico para abordar de forma transversal la obsesión por el cuerpo que prima en nuestra sociedad y, los problemas derivados de esto, como la anorexia. Se demuestra cómo podemos trabajar, mediante la asignatura de Educación Artística, en la educación y prevención de esta problemática y, por tanto, la importancia que puede tener en la Educación Secundaria Obligatoria.

Palabras clave: Educación artística, medios de comunicación social, imagen corporal.

Abstract

There are many orientations in arts education; But, beyond the development of skills, expressiveness without more, visual language or even visual culture, art education is capable of promoting the development of the person. We present "Pattern, skin, person", a proposal for integral and healthy education, through the arts, a practical example, a transversal way, in which we can deal with the obsession with the body that prevails in our society and the problems derived from this, such as anorexia. It is shown how, through the subject of Artistic Education, we can work on the education and prevention of this problem and, is to demonstrate through a different approach, the importance it can have in Secondary Education.

Keywords: Art education, social media, body image.

INTRODUCCIÓN

A partir de este proyecto se busca comprobar hasta qué punto los medios de comunicación social son condicionantes de trastornos relacionados con la imagen del cuerpo. Buscamos, no solo analizar aspectos relacionados de la actualidad, sino también conocer sobre este tipo de problemas y cómo, la desconfianza hacia los medios como factor condicionante, comienza a desarrollarse.

Comenzamos observando el lugar que ocupa el cuerpo en los medios y el tipo de imagen corporal se utilizan más a menudo que son seguidos por todos nosotros, como modelos, ideales, llegando incluso al culto, como expone María Dolores Callejón-Chinchilla (2005) de un cuerpo objeto, mercantilizado, degradado, al que es difícil sustraerse, por la abundancia de representaciones, que nos condicionan, minando nuestra seguridad y autoestima por las exigencias y expectativas, difícilmente conseguidas, que llegan incluso a crear patologías:

En la construcción de la identidad, la imagen corporal, es decir, la manera en cómo nos vemos y pensamos, la forma en como creemos que nos ven los demás, es fundamental: dependemos del cuerpo, especialmente hoy. Negado durante siglos en Occidente, la sociedad actual le ha ido dado cada vez más valor. Todo un culto al cuerpo (y a lo joven) que se vive en todos los segmentos sociales, y que llega a presentarnos la imagen como fundamento de la personalidad [...]. Imágenes del cuerpo que no solo condicionan cánones sino la propia vida, terminando por crear patologías.

[...] Un cuerpo, que no es sólo organismo, sino entidad multifacética física, psicológica y social. Un cuerpo que es construcción socio-cultural. Así más que de la "imagen que tengo", dependemos de "la imagen que creo que tengo", muy relacionada con "la imagen que creo que tengo que tener". Esto hace que entre el 85% y 90% de las mujeres del mundo no estemos satisfechas con nuestro cuerpo. Tenemos presente un modelo, un ideal dictado "por el medio", por el imaginario que nos rodea, por las representaciones corporales que se nos presentan y a las que se supone "tenemos que tender". (Callejón, 2005, s/p)

También se hablará sobre el poder educador de los medios, como al estar tan presentes en nuestras vidas poseen un poder formador y educador, sin que nosotros apenas seamos conscientes de cómo nos condicionan. Otro tema a tratar es el papel de la mujer en los medios, qué tipo de mujer triunfa en la publicidad, en la moda, ... y qué consecuencias tiene que el modelo a seguir sea tan concreto, teniendo en cuenta que la construcción de la identidad, se desarrolla en interacción con el medio, en un proceso de identificación con los estereotipos que "hoy naufraga entre obesidad, vigorexia y anorexia; adicción a la comida basura y al mismo tiempo a lo bio y a lo light [...] es una ardua construcción en la que el cuerpo es parte importante. Cuerpo que hoy como nunca puede ser modelado, reconstruido; si

es preciso, sometidos al bisturi” “¿A quién me tengo que parecer? ¿Cuál es el espejo en el que me miro?” (Callejón, 2005, s/p)

Señalan Ríos y Martínez (1997) que "los medios siguen dibujando los destinos y roles sociales de las mujeres encuadrándolas en un contexto de desigualdad que hoy en día debemos superar de una vez por todas" y que, solo será, "con una adecuada y efectiva intervención educativa que considere la potencialidad de los mensajes audiovisuales podrá lograrse un equilibrio de derechos entre géneros" (p. 97). Pero, ¿cuál puede ser el papel de la educación artística ante esta situación?, ¿cómo a través ella podemos tratar transversalmente temas que preocupan a nuestra sociedad y a nuestro alumnado, promoviendo la educación saludable y adecuada, que ayude a un correcto y óptimo desarrollo personal, físico y mental de nuestro alumnado? En este sentido, Nevado Álamo, Del Río Diéguez y Vallès Villanueva (2014) concretan que, es necesario educar para interpretar adecuadamente los mensajes visuales, y que, la Educación Artística podría tener un papel importante, al aumentar "la capacidad reflexiva y crítica hacia las imágenes que la cotidianidad nos proporciona constantemente, y posibilitaría reflexionar estos mensajes como construcciones culturales que funcionan simbólicamente a distintos niveles, concienciándonos de su ambigüedad y alcance" (p. 367).

Finalmente, se presenta, como ejemplo, la primera parte de una propuesta de trabajo para 4º de la ESO. El proyecto está dividido en tres partes (diseño de moda, publicidad de moda y marketing), del cual vamos a desarrollar la primera de ellas. Se busca principalmente que el alumno trabajando las imágenes analice y estudie la repercusión que estos temas tienen en su vida cotidiana, alentar a que se cree un juicio crítico correcto, que ayude a un desarrollo saludable de la adolescencia, mientras que amplían sus capacidades artísticas creando diseños y prendas que les de la posibilidad de mostrar su enfoque personal. A la vez demostramos que no es necesario depender de las grandes marcas de ropa, que establecen los cánones, para vestir bien y con estilo, ya que vamos a ser capaces de crear nuestras propias prendas. Presentamos, por tanto, una propuesta para la educación artística que trabaja desde la transversalidad el desarrollo integral y saludable, que nos permite revalorizarla.

SOCIEDAD ACTUAL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Las más afectadas por estos mensajes subliminales e inseguridades, suelen ser **las mujeres**. Las cuales tenemos un papel en la sociedad algo difícil, ya que, aunque hemos conseguido grandes avances después de bastantes años reivindicando nuestra inclusión igualitaria en la sociedad, seguimos sin poder quitarnos de encima esa imagen de objeto estético que ha de ser agradable a la vista del hombre.

Todos los ejemplos femeninos que encontramos en la publicidad y en los medios, son mujeres físicamente “perfectas”, las cuales tienen a los hombres y a la sociedad en general “a sus pies” por el simple hecho de tener un gran físico. Porque al parecer si tienes un físico perfecto, la inteligencia y el éxito vienen solos. Estas perspectivas crean gran frustración en el género femenino, que está continuamente sacrificándose por conseguir ese físico ideal y por supuesto esa inteligencia y éxito que vienen incorporados. Esa frustración acarrea una desesperación que desemboca en el “todo vale” por conseguir la “perfección”.

El **mundo de la moda**, incluyendo a modelos y diseñadores, evidentemente también tiene que ver mucho con los datos tan preocupantes que encontramos en la actualidad con respecto a enfermedades tales como la anorexia y la bulimia. Empezando por las modelos que son las protagonistas ya que exhiben su cuerpo en infinidad de espacios en los cuales todos el mundo fija su mirada, revistas, televisión, carteles publicitarios,... los cuerpos de la mayoría de esas modelos, aunque no debemos generalizar, son extremadamente delgados. Una gran parte de ellas, como se ha llegado a admitir socialmente, padecen trastornos alimenticios, y podemos llegar a pensar gracias a los medios, que esa parte es incluso mayor, se ha llegado a comentar en algunos medios que es normal ver a algunas de las chicas salir corriendo a inducirse el vómito tras las comidas que realizan en grupo. Encontramos referentes de modelos famosas como puede ser Kate Moss, que mide 1,69m y pesa únicamente 48kg (*Dieta famosas & Dieta modelo, 2015*)¹ esta dice alimentarse únicamente de huevos, carne, verdura y mucho café. Evidentemente el aspecto físico de esta modelo citada no es extremadamente alarmante está muy delgada ciertamente, pero en pasarelas como las de Milán e incluso en Cibeles hemos encontrado otros ejemplos más alarmantes de delgadez extrema y de un deterioro físico que produce pavor.

Sin embargo, tengo que decir que no considero a las modelos culpables de todo esto, sino que las calificaría como víctimas, de un mundillo en el que tienen que cumplir unas medidas, sin las cuales se encuentran expuestas a amenazas de despido, y en el que sufren una gran presión por parte de los diseñadores. Ellos son quienes seleccionan a las modelos que lucirán sus diseños en los desfiles, y la apariencia de estas modelos que seleccionan es cada vez más enfermiza, la consecuencia es que estas chicas que sueñan con desfilan hacen todo lo posible por cumplir las expectativas que marcan los diseñadores. Gran parte de la responsabilidad de estos problemas también la tienen los organizadores de grandes desfiles, que por ejemplo en nuestro país, firmaron una ley en la que se prohibía desfilan a toda modelo que no tuvieran menos de una talla 38. Llegando a desfilan en su gran mayoría, como ellas mismas declararon a la prensa, modelos con una talla 34. Ya no se trata solo de que los organizadores violen las normas morales y éticas cuando dejan desfilan

¹ Podemos encontrar estos datos y el de otras muchas famosas en una web en la que se recogen dietas que éstas hacen: Dieta Famosas (2015, junio). *Dieta famosas & Dieta modelos. Kate Moss.* <https://www.dietafamosas.com/dietas-famosas/kate-moss.php>

a modelos en estas condiciones, sino que además también incumplen la ley vigente.

Recientemente la Universidad de Navarra publicó un interesante estudio didáctico que permite identificar los factores que favorecen más destacadamente al desarrollo de las enfermedades como la anorexia y la bulimia ("Anorexia nerviosa, Diagnóstico y tratamiento de la anorexia en la clínica" Clínica de la Universidad de Navarra; www.cun.es) El método de investigación que han desarrollado ha favorecido a la obtención de resultados muchos más fiables que los que se había conseguido hasta ahora. Los estudios llevados a cabo hasta ahora pretendían medir hasta que puntos los medios de comunicación habían influenciado sobre las pacientes que estaban padeciendo la enfermedad. Para obtener esta información entrevistaban a las chicas afectadas preguntándole sobre cuanto pensaban que los medios podían haber influido en la aparición de su enfermedad, se trataba de un método bastante indirecto y subjetivo. Sin embargo, el método llevado por este grupo de investigadores de la Universidad de Navarra ha sido distinto. Han trabajado con un gran número de chicas, concretamente 2862, de edades diferentes entre los 12 y 21 años, chicas que en un principio no sufrían de ningún trastorno, que fueron estudiadas durante un período de 18 meses, identificaron cuales había sufrido anorexia o bulimia, y de reconocieron entonces los factores a los que fueron expuestas que las diferenciaba de las otras chicas que no sufrían ningún trastorno en la alimentación, consiguiendo así datos de esta manera objetivos y cuantificables. Las conclusiones sacadas del estudio es que según las estadísticas se produce un consumo alto de revistas en las adolescentes y además pasan bastante tiempo escuchando la radio, pero, sorprendentemente, no han encontrado una conexión significativa con el tiempo que pasan frente al televisor, lo cual llama bastante la atención. Aunque este estudio no marcaba la televisión como uno de los factores influyentes a la hora de desarrollar trastornos alimenticios, hay otros estudios que si la colocan como una fuente de información muy influyente sobre los adolescentes que en muchas ocasiones pueden llegar a sentirse identificados con personajes que se muestran en este medio (Martínez González, Gual, Lahortiga, Alonso, de Irala Estévez y Cervera, 2003).

ANOREXIA Y BULIMIA

La anorexia es una enfermedad que está de actualidad. Se da sobre todo en chicas jóvenes, ya que al parecer suelen ser algo más propensas, vulnerables y sensibles a estos trastornos. Aunque en realidad cada vez podemos encontrar más cosas en chicos, hombres y mujeres adultas.

Ya hemos comentado la gran influencia que ejercen los medios de comunicación sobre nuestra sociedad. Por supuesto, también tiene una importante repercusión en este delicado tema.

Por otro lado, de una forma más o menos directa, que en más del 95% de los anuncios publicitarios se muestren modelos con unos grados de delgadez exagerados que son tomados como

modelos de idealidad, que además encontremos cada vez más campañas publicitarias que incitan a adelgazar para “verse mejor” o “sentirse a gusto consigo misma”, nos hace llegar a la conclusión de que la publicidad es un factor fundamental en el crecimiento de enfermedades y trastornos alimenticios. La publicidad ha instaurado la idea en la sociedad de que la delgadez es sinónimo de perfección y felicidad personal. Somos acibillados continuamente con anuncios de productos que nos ayudan a perder peso por ser “bajos en calorías”, cuyo fin es engañar al estómago y a nuestra mente y así evitar que tengamos hambre. Lo más absurdo de estos anuncios es que vemos modelos que medirán alrededor de 1´70 y que no pesarán mucho más de 50kg y que supuestamente quieren perder peso.

Por ello, es tan importante el desarrollo de un correcto juicio crítico, no podemos censurar la publicidad, ni podemos evitar que se creen ciertos cánones a partir de ella, pero sí que podemos decidir hasta qué punto nos interesa o no la información que la publicidad nos transmite, que parte nos puede ayudar y que parte es desechable.

PROPUESTA DIDÁCTICA DESARROLLADA

El fin de este proyecto es reivindicar la utilidad que tiene la asignatura de Educación Artística. Por lo tanto, la estructura de Unidad Didáctica que hay actualmente a mi parecer es menos adecuada para tocar los aspectos que me interesan, ya que el trabajo con proyectos me permite una enseñanza menos dirigida y más centrada en la búsqueda y reflexión de los alumnos sobre los temas que les son cotidianos. Dichos aspectos no son otros que, acercar la asignatura de Educación Artística a la sociedad actual, adaptar los temas a tratar en esta asignatura, a las situaciones actuales que interesan al alumnado y, como no, mostrar mediante este nuevo planteamiento, que la asignatura puede ayudar de una forma muy creativa y activa, a solucionar problemas actuales y a educar para la prevención de los mismos.

Para poder adaptar los contenidos a la actualidad y que sean prácticos en la educación del alumnado, he analizado todas las metodologías (logocentrista, filolingüísticas, expresionistas, ...) que hasta ahora se habían llevado a cabo en esta asignatura. Tras estudiarlas, y pensar cual podría ser la más adecuada para alcanzar el fin que me propongo con este proyecto, he llegado a la conclusión que la orientación a desarrollar es la de Cultura Visual a partir de la metodología de Trabajo por Proyectos. Ya que viviendo como vivimos actualmente en la era de la imagen, me parece totalmente necesario el uso de un estilo educativo que se centre en el estudio e interpretación de las imágenes que nos rodean (obras de arte, carteles publicitarios, anuncios, revistas, medios de comunicación,...). Pues desde mi perspectiva, es vital enseñar a leer imágenes y fomentar el juicio crítico entre el alumnado, para de esta forma, evitar que capten cualquier

mensaje equivocado que vaya encadenado de grandes problemas.

Y efectivamente, creo que la inadecuada interpretación de los mensajes transmitidos por las imágenes que nos rodean en nuestra sociedad, dan lugar a grandes problemas personales y sociales, que por desgracia desembocan en problemas de salud. Así que, mi intención es que con el cambio de planteamiento de la asignatura de Educación Artística, que ayude a la educación social del alumnado, y que permita implantar en él un correcto juicio crítico e interpretación de la realidad que nos rodea, se eviten problemas desarrollados a partir de la incorrecta lectura de los mensajes subliminales que lanzan algunas imágenes. Problemas de salud que están a la orden del día como es el caso de la anorexia. De esta forma, llegaremos a una Educación Saludable, mediante la asignatura de Educación Artística

DESARROLLO Primera fase: "Diseño de moda, PATRÓN"

En lugar de trabajar mediante unidades didácticas voy a trabajar mediante proyecto, desarrollando a partir del mismo tema que a mi parecer son socialmente interesantes y actuales. Estos temas a desarrollar son la moda y la publicidad y, cómo estos temas afectan a nuestra sociedad y más concretamente a nuestro alumnado, que se encuentra en una edad tan difícil y decisiva para un correcto y saludable desarrollo de la imagen personal. Por lo tanto, lo que pretendo con la creación de este proyecto, es tratar temas transversales como son las enfermedades de anorexia y bulimia, que por desgracia afectan tanto a los adolescentes. Con el fin de que el alumnado desarrolle un correcto juicio crítico sobre este tema. Todo ello, sin que en ningún momento el docente sea quien saque a relucir el tema, sino que ellos mismos atreves de los pasos y fases que completan el proyecto, vaya sacando conclusiones y acaben entendiendo la transversalidad del tema que estamos tratando en clase. Además como podemos observar, en la mayoría de los casos nuestro alumnado se agrupa y se relaciona con gente que tiene un estilo similar vistiendo, lo que el hecho de estudiar la moda, ver referentes, estilos, orígenes..., les puede ayudar a entender un poco más a los compañeros que visten de manera distinta e incluso fomentar la empatía y respeto entre los distintos grupos, evitando y solventando así, posibles problemas y conflictos que puedan desarrollarse o que se estén dando. Se trata de educar socialmente a nuestro alumnado y de ayudarles a entender que en la variedad y en el respeto de la misma está la riqueza.

A través de los temas de la moda y la publicidad, vamos a tocar tres conceptos que me parecen fundamentales y que representan la esencia de este proyecto. Estos tres conceptos son: PATRÓN, PIEL, PERSONA. Cada uno de ellos está enlazado con una parte del proyecto, el PATRÓN abarca la parte del diseño de moda y de la intención que lleva este proyecto que es la de romper los cánones, las reglas, en definitiva, los patrones que actualmente imperan en nuestra sociedad

con respecto al tema. Creando así una reinterpretación de dichas normas, para adaptarlas a las necesidades que nuestro alumnado tiene. El concepto de PIEL trata el tema de la publicidad de moda, y cómo su incorrecta interpretación, y sus inadecuados mensajes, calan dentro de la piel de nuestro alumnado, haciendo que desarrolle problemas sociales y de salud, que en muchos casos acaban en tragedia. A partir de este concepto lo que se pretende es trabajar la empatía, el ponerse en la piel del otro y entender sus gustos, estilos y comportamientos. Además de educar en la prevención de problemas de salud y sociales, tales como la anorexia y bulimia que ya hemos comentado antes, y el bullying que puedan sufrir u ocasionar por no ser capaces de comprender a otros compañeros que no siguen las pautas que la publicidad y los medios de comunicación marcan. Y por último PERSONA, con este concepto no se pretende otra cosa más que la de hacer un ejercicio autocrítica. Después de haber analizado los patrones que marca la moda, y las imposiciones sociales que establece la publicidad, lo que busco es que sean capaces de analizar si su actitud consigo mismos y con los demás es la adecuada para un correcto desarrollo personal, social y saludable. Que de alguna forma sean un poco más conscientes de su imagen personal, no por los estereotipos que marcan tanto la moda como la publicidad, sino por el tipo de personas que quieren llegar a ser.

El proyecto que el alumnado desarrollaría constaría de tres partes fundamentales, la parte del diseño de moda, la de publicidad y el marketing. Cada fase acabará con un producto que será usado para desarrollar la siguiente fase. Por ejemplo la primera parte, que es la que voy a desarrollar en este trabajo, consistirá en la realización de un diseño de moda, el cual abarcará un look completo. Desarrollarán todas y cada una de las fases que corresponde al diseño de producto y finalmente acabaran creando prendas que ellos mismos llevarán. La siguiente parte que corresponde a la de publicidad, consistirá en la realización de un anuncio publicitario del look que previamente crearon en la parte anterior, la temática será totalmente libre, pero lo que se busca es ante todo romper con el tipo de anuncio nocivo que se proyecta actualmente. Para ello, recorrerán todas las fases necesarias para la correcta realización de un anuncio publicitario. Por último, en la parte de marketing, deberán de presentar su producto al resto de compañeros, proyectando su anuncio publicitario y mostrando el diseño mostrándose ellos mismos como modelos. Deben de realizar una campaña de marketing en la cual vendan a sus compañeros su producto, y en la cual, estos compañeros tomarán el papel de posibles consumidores y valorarán las propuestas de sus compañeros de forma crítica y coherente, ya que han adquirido durante el proyecto, los conocimientos necesarios que les permitan sacar conclusiones adecuadas.

COMPETENCIAS CLAVE QUE SE DESARROLLAN

- Competencia digital, como usar Internet como medio de obtención de información de diversa índole; utilizar medios informáticos para expresar y representar la información;

manipular de forma correcta aplicaciones informáticas útiles para la elaboración de trabajos y web virtual; manipular correctamente las herramientas informáticas a nuestro alcance.

- Aprender a aprender: motivarse en el aprendizaje; ser capaces de autoevaluar los propios conocimientos; apreciar los conceptos asimilados y los que se desconocen; utilizar diversas técnicas de estudio
- Competencias sociales y cívicas
- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: actitud de aprecio de la creatividad y la expresión de ideas para el trabajo final; identificar las distintas estrategias al alcance y valorarlas para resolver las cuestiones planteadas; expresar las ideas de forma clara y concisa; analizar de forma crítica las informaciones recibidas de los medios de comunicación.
- Conciencia y expresiones culturales: actitud de aprecio de la creatividad y la expresión de ideas para el trabajo final.

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN

(a) OBJETIVOS DE ETAPA

- a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a respetar las diferencias.
- e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.
- f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión

(b) OBJETIVOS DEL ÁREA

1. Observar, percibir, comprender e interpretar de forma crítica las imágenes del entorno natural y cultural, siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales.
4. Expresarse con creatividad, mediante las herramientas del lenguaje plástico y visual y saber relacionarlas con otros ámbitos de conocimiento.
6. Utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales y las Tecnologías de la Información y la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones.
8. Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativa, sobre el proceso de realización de un objeto partiendo de unos objetivos predefinidos y revisar y valorar, al final de cada fase, el estado de su consecución.
9. Relacionarse con otras personas participando en actividades de grupo con flexibilidad y responsabilidad, favoreciendo el diálogo, la colaboración y la comunicación.

(c) OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conocer y analizar los distintos estilos de moda que hay en la sociedad.
- Investigar de forma autónoma para conseguir mayor información sobre el tema a trabajar.
- Plasmar bocetos de diseños de moda en formato manual y/o digital.
- Diseñar prendas de moda de forma individual y conjunta.
- Realizar patrones de ropa en base a las pautas marcadas en el aula.
- Realizar prendas diseñadas por el mismo alumnado en base a las medidas del modelo dado.

CONTENIDOS

(a) CONOCIMIENTOS

- Organización de los distintos estilos de moda que se han dado en la historia. Identificación de los distintos estilos de moda que se dan en la actualidad en la sociedad.
- Conocimientos sobre el patronaje de moda y toma de medidas.

(b) DESTREZAS

- Realización de bocetos de moda siguiendo un criterio técnico y estético. Uso del patronaje para la realización de diseños.
- Manejo de técnicas para la realización real de diseños a partir de patrones.

(c) VALORES

- Interacción correcta y adecuada con el resto de compañeros/as del grupo y del aula.
- Respeto hacia los/as demás y su estilo de moda personal.
- Interés por conocer otras modas y estilos.

METODOLOGÍA

Como ya mencioné con anterioridad la orientación hacia la que parte este trabajo es la de Cultura Visual, que permite trabajar los distintos aspectos de la imagen incluidas sus implicaciones sociales y personales como explica Fernando Hernández en su libro “Espigadoras de la Cultura Visual: Otra narrativa para la educación de las Artes Visuales (2007). Ya que viviendo como vivimos actualmente en la era de la imagen, me parece totalmente necesario una orientación que se centre en el estudio e interpretación de las imágenes que nos rodean (obras de arte, carteles publicitarios, anuncios, revistas, medios de comunicación,...). Pues desde mi perspectiva, es vital enseñar a leer imágenes y fomentar el juicio crítico entre el alumnado, para de esta forma, evitar que capten cualquier mensaje equivocado que vaya encadenado de grandes problemas.

Esta parte del proyecto se empezará con la visita al Museo del Traje que hay en Madrid, allí

además de la visita guiada al museo, asistirán a la actividad programada por el museo para grupos de ESO llamada "Puntada sin hilo". En dicha actividad descubrirán cómo las vestimentas pueden contar la historia de la humanidad.

Después de la visita al museo de la realización de la actividad, se agruparán y a través de las anotaciones que hayan realizado en su Cuaderno de Campo, tendrán que hacer un mapa conceptual que organice los distintos estilos y modas que han tenido lugar a lo largo de la historia. Además investigarán por su cuenta tanto en internet como en los medios de comunicación, qué estilos son los que podemos encontrar actualmente en nuestra sociedad, añadiéndolos a su mapa conceptual.

Seguidamente le serán mostrados ejemplos visuales de las barbaridades que la moda de distintas culturas provocan en el físico de las personas que las siguen. Mientras observan estas imágenes responderán a una serie de preguntas, sobre si les parece cómoda, agradable estéticamente, coherente con la salud humana, y si creen que hay modas en la actualidad que creen que pueden afectar a la integridad física y mental de las personas. Una vez respondido el cuestionario, se le entregará una explicación sobre cada una de las imágenes que han visto, en la que verán a que estilo, cultura, y época pertenecen. A partir de este planteamiento lo que se busca es que mediten sobre cómo la moda ha afectado y afecta en la sociedad, provocando problemas físicos y mentales en la personas, y muestren su acuerdo o desacuerdo con que esta situación continúe.

A partir de entonces, empezarán a realizar su proyecto grupal de creación. Para ello, y partiendo de los referentes que se les han sido explicados en la etapa de investigación y, que ellos mismos han buscado, empezarán a realizar bocetos todos los componentes del grupo. En el Blog del proyecto se habrán colgados con anterioridad las pautas importantes a seguir para la correcta realización de bocetos de moda, esas pautas podrán tomarlas como referencia o no, todo depende de la intencionalidad del diseño (las razones quedarán explicadas en el Cuaderno de Campo). Unos minutos antes de acabar la clase deberán elegir entre los miembros del grupo, el boceto más adecuado, que tomarán como referente a la hora de realizar los siguientes pasos del proyecto .

De la fase de bocetos pasaremos a la de diseño definitivo, dónde todos los componentes del grupo deben realizar un diseño partiendo del boceto elegido por cada grupo. Cada uno de ellos le añadirá su toque personal, mediante los colores, estampados y materiales que decidan añadir al conjunto. Cuando todos hayan terminado su diseño definitivo y al igual que en la fase anterior, pondrán sus diseños en común con el resto del grupo y en consenso, decidirán qué diseño es el más adecuado o en su defecto que partes de los diseños de cada uno se pueden agrupar en un diseño único.

Una vez realizado el diseño definitivo tenemos que pasar a la fase de patronaje. En principio, al igual que con los bocetos, se colgarán en el Blog del proyecto alguna información, enlaces de interés y ejemplos sobre las nociones básicas de patronaje de ropa. Si alguno de ellos encuentra más información al respecto podrá añadirla en el blog para compartirla con sus compañeros de clase.

Elegirán un miembro del grupo al azar para que sea el modelo de referencia para la realización de los patrones. Una vez consultada esta información y elegido el modelo, se repartirán los distintos patrones a realizar entre los componentes, tomarán las medidas necesarias y se dispondrán a realizarlos.

Como ya tenemos los patrones podemos realizar las prendas, como es lógico deberán traer de casa las telas y materiales que crean necesarios. Se tendrá en cuenta que el material seleccionado sea a ser posible reciclado, así que cada uno de ellos tendrá que traer de casa elementos que puedan reutilizar en la realización de las prendas. Todos los miembros del grupo tendrán que cortar los trozos de tela o material que les corresponda, tomando como referencia los patrones.

En casa y con la colaboración de los padres deberán coser las prendas, contarán con información, enlaces y vídeos de ayuda en el blog, en el caso de que lo necesiten. Deberán documentar visualmente el proceso mediante fotos y vídeos que con la autorización de sus padres colgarán en el blog.

Con las prendas ya disponibles se las colocarán al modelo y delante de la clase expondrá cada grupo su diseño al resto de compañeros, explicando los referentes que han tenido en cuenta, a que estilo pertenecería, las ventajas de su diseño y las dificultades que han encontrado durante el proceso. Cada grupo recibirá una valoración por parte del resto de la clase que actuarán como posibles consumidores, valorando los aspectos más importantes del diseño, como es la comodidad, estética y funcionalidad. Esa valoración formará parte de la nota final del proyecto.

FASES DEL PROYECTO

La primera fase a desarrollar plantea sesiones que serán de motivación y de introducción en el tema, realizadas colectivamente y guiadas por el profesor. Las siguientes sesiones también se irán desarrollando de manera colectiva, realizando un proceso de trabajo conjunto y progresivo, compuestos por distintas fases que a continuación se enumeran, partiendo de explicaciones y de orientaciones por parte del profesor con las que contará el alumno en cualquier momento de su desarrollo, explicaciones tanto físicas como virtuales mediante el blog. Se ha procurado que las sesiones de trabajo motiven el aprendizaje, potencien un pensamiento creativo, generen un

desequilibrio inicial en las estructuras mentales, ofrezcan posibilidades para responsabilizarse de sus tareas y permitan desarrollar diferentes contenidos conjuntamente. Si a lo largo del proceso vemos la conveniencia de modificar, suprimir o introducir algunas, haremos los cambios oportunos, siempre que estos mejoren el ritmo de trabajo y la captación de conocimientos. La duración de esta parte de proyecto, que recuerdo que es la primera sería de una total de diez sesiones, casi un mes de trabajo, y se llevaría a cabo al principio del tercer trimestre, dejando el resto del trimestre para las dos siguientes partes que componen el conjunto del proyecto, las de publicidad y marketing.

1ª FASE Recogida de información sobre conocimientos previos e intereses, e introducción al tema.

SESIÓN 1: VISITA AL MUSEO DEL TRAJE DE MADRID. Visita guiada por el museo, recorrido histórico por toda la historia del traje mientras participamos en la actividad propuesta por el museo "Puntada sin Hilo". En la actividad nuestros alumnos descubrirán cómo el diseño de la ropa va contando la historia de la humanidad y de sus diferencias sociales. Durante la visita en su Cuaderno de Campo anotarán información que consideren importante y conclusiones personales a cerca de la visita.

SESIÓN 2: Hacemos los grupos aleatoriamente y una vez juntos, poniendo en común la información que recogieron en la visita al Museo del Traje, harán un mapa conceptual sobre los estilos de moda que se han desarrollado a lo largo de la historia. Además investigando conjuntamente, buscarán referentes en internet de estilos que encontramos actualmente en la sociedad. Como sabemos los estilos de moda actuales son muy variados por lo tanto clasificarán únicamente los que encuentren en su entorno (en este caso el centro), para definir mejor estos referentes podrán buscar información en revistas que suelen leer asiduamente, en redes sociales y blogs de moda que suelen consultar. Propongo estos referentes para limitar un poco la búsqueda, ya que hay un enorme cantidad de información acerca del tema en Internet y podría perderse un poco el alumnado. Además, al ser puntos de investigación usuales para ellos les será más fácil buscar la información que interesa que encuentren.

2ª FASE Ejercicio de reflexión en busca del juicio crítico del alumnado.

SESIÓN 3: Repartimos un folio por grupo en el que se muestren varias imágenes sobre distintas modas que se han desarrollado a lo largo de la historia y en distintas culturas. Modas extremas que han afectado a las personas que las seguían, tanto física como mentalmente. Cada grupo verá las imágenes que corresponderán a una moda concreta. Estos referentes son importantes desde mi perspectiva, ya que, a simple vista muestran hasta que extremos puede llegar el ser humano para seguir una moda, en todas y cada una de las partes del mundo y cómo estas modas afectan físicamente a las personas que las siguen. Así empezará a crearse un ambiente de crítica y reflexión

en clase. Con solo ver las imágenes deberán de contestar a un cuestionario sobre ellas:

- ¿Crees que es cómodo llevar ese tipo de indumentaria?
- Si esa moda se estableciese en nuestra sociedad, ¿la seguirías?
- ¿Crees que es estéticamente agradable? Razona tu respuesta
- Parece que es más importante seguir la moda que cuidar y respetar el físico y nuestra integridad, ¿qué piensas sobre este tema?
- ¿Conoces estilos de moda actuales en nuestra sociedad que perjudiquen físicamente a las personas que los siguen? Pon ejemplos si es posible.

Seguidamente tras responder al cuestionario, cada grupo recibirán un pequeño resumen explicativo sobre las imágenes que han visto. Además del enlace al Blog del Proyecto donde encontrarán más información sobre sus imágenes y la de sus compañeros. En su Cuaderno de Campo deberán apuntar conclusiones con respecto a este tema.

3aFASE Realización del proyecto en grupo.

SESIÓN 4: A partir de los referentes de moda que han buscado con anterioridad comenzará cada miembro del grupo a realizar bocetos, es decir cada uno de ellos realizará acorde con su idea de diseño de moda ideal. Ese diseño estará compuesto por prendas como vestidos, camisetas, camisas, pantalones, faldas,... en definitiva, toda aquellas prendas que consideren necesarias para que su diseño sea coherente y estéticamente agradable. Antes de que acabe la clase, en la que han podido consultar a través del blog, las pautas para realizar bocetos, elegirán el boceto más adecuado para poder realizar el proyecto.

SESIÓN 5: Una vez que ya tenemos el boceto escogido, cada miembro realizará un diseño definitivo a partir del mismo, pero cada uno de los miembros añadirá los colores, estampados y materiales que considere necesarios para conseguir un diseño original . Al igual que con el bocetos, el diseño se pondrá en común con el resto del grupo y elegirán un diseño en concreto, o las partes más adecuadas de un diseño y de otro para realizar uno definitivo, según los estampados y colores que cada uno haya añadido al diseño que se planteó en principio.

SESIÓN 6 Y 7: Cada miembro del grupo diseña el patrón de una prenda concreta del diseño, para ello podrán consultar la información colgada en el blog, consultar al profesor en clase e incluso investigar por su cuenta para conocer la mejor forma para llevar a cabo las prendas diseñadas. Aunque acabarán eligiendo un modelos al azar de entre el grupo para presentar las prendas el último día, las prendas deberán de diseñarse con unas medidas que consigan que cualquier miembro del grupo pueda ponérselas. De esta forma dejaremos de lado medidas, tallas, y toda la problemática que nos presentan las grandes empresas textiles. Vamos a crear ropa para todos.

SESIÓN 8 Y 9: Para estas sesiones traerán de casa las telas y materiales que utilizarán en la realización de sus prendas, materiales a reciclados a ser posible. Cortarán las partes de las prendas teniendo en cuenta los patrones. Podrán empezar a coserlos en clase pero lo que no les de tiempo a terminar, lo acabarán en casa.

Los padres podrán echarles una mano y, el proceso que realicen en casa deberán de documentarlo mediante fotos y vídeo, y con la autorización de los padres colgarlos en el blog.

4ª FASE Exposición y valoración de los consumidores.

SESIÓN 10: Una vez realizadas las prendas, el modelo se las pondrá y serán mostradas al resto de la clase acompañada de una explicación breve sobre los referentes, materiales, descripción del diseño y estilo al que pertenece y, las dificultades encontradas durante el proceso. El resto de compañeros contestarán a un breve cuestionario que se les pasara durante la exposición de cada grupo, en el que tendrán que valorar como consumidores si los diseños son adecuados. El resultado de esta encuesta contará para la nota final de cada grupo.

EVALUACIÓN

La evaluación se realizará durante todo el desarrollo del proyecto implicando a los alumnos en ella y se evaluará el aprendizaje del alumno, la actuación educativa y todos los elementos del proceso educativo. Será, por tanto, una evaluación continua que nos permitirá seguir la evolución de los aprendizajes y el grado de consecución de los objetivos y contenidos mínimos marcados en los criterios de evaluación y conocer la adecuación del proceso a las características de los alumnos y del grupo, lo cual nos servirá para ajustarlo a sus necesidades, introduciendo los cambios oportunos en cada momento. La evaluación al final del proceso se dirigirá tanto a conocer el grado de aprendizaje conseguido como al avance en el desarrollo intelectual, personal y social del alumno y a dar cuenta de los errores, dificultades y aciertos y, sobre todo conocer si el juicio crítico de nuestro alumnado se desarrolla de forma correcta y saludable.

(a) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO:

- La observación y los registros sobre el trabajo individual y cooperativo, los comentarios, las opiniones, los comportamientos y conclusiones.
- El seguimiento del desarrollo del trabajo individual y de grupo.
- Los trabajos realizados.
- La puesta en común y debates.

(b) CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO:

- Se ha interesado en el tema y esforzado en realizar las tareas, entregando sus trabajos puntualmente.
- Ha trabajado de forma autónoma y participado en las actividades colectivas, colaborando con sus compañeros en el trabajo grupal.
- Domina las habilidades informáticas necesarias para buscar en Internet y manejar programas informáticos.
- Domina la utilización de materiales audiovisuales y de expresión plástica.
- Aplica lo explicado en clase a la hora de diseñar bocetos de moda.
- Respeta las proporciones y la armonía estética a la hora de crear diseños de moda.
- Busca la originalidad y a su misma vez la funcionalidad en los diseños.
- Es capaz de responder de forma oral o escrita a cuestiones relacionadas con el tema, expresando sus ideas con corrección y claridad.
- Presenta los resultados de las actividades de forma clara y ordenada.
- Muestra un juicio crítico adecuado y saludable a la hora de desarrollar sus conclusiones

Los datos se recogen en diversos instrumentos para la evaluación. El Cuaderno de Campo que contaría un 60% de la nota final de esta fase, desglosado en un 10% bocetos, 10% diseño definitivo, 20% diseño de patrones y 20% las conclusiones a las que ha llegado durante el proceso. La realización de las prendas un 30% y por último el resultado de la encuesta realizada a sus compañeros de clase el día de la presentación del modelo un 10%.

CONCLUSIONES: EDUCAR DESDE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Para comprender la importancia de la Educación Artística debemos ser conscientes de que el arte ha estado vinculado al hombre desde el principio de la historia. Supuso para el ser humano una forma de expresión, que le ayudaba a comunicarse y a mostrar las actividades que realizaba, utilizándolo en diversas situaciones. Todas y cada una de las expresiones artísticas que se han dado a lo largo de la historia están enriqueciendo hoy nuestra vida y cultura, y nos cuentan cómo transcurrió nuestro pasado. Presentándose el arte como un lenguaje universal.

Como dice Herbert Read:

El arte es un modo de expresión en todas sus actividades esenciales, el arte intenta decirnos algo: algo acerca del universo, del hombre, del artista mismo. El arte es una forma de conocimiento tan precioso para el hombre como el mundo de la filosofía o de la ciencia. Desde luego, sólo cuando reconocemos claramente que el arte es una forma de conocimiento paralela

a otra, pero distinta de ellas, por medio de las cuales el hombre llega a comprender su ambiente, sólo entonces podemos empezar a apreciar su importancia en la historia de la humanidad (Read, 1945: 11)

Pero, además, arte le permite al artista creador poder conocerse a sí mismo, la creación de un universo propio y hermético, exteriorizar sus sentimientos y controlar de alguna forma la afectividad contenida, además de la posibilidad de producir un nuevo objeto (Lorenzano, 1982: 102-103). Desde mi perspectiva como docente y antigua alumna de esta asignatura, el enfoque al que se ha dirigido ésta, no es el más adecuado para un correcto aprovechamiento de los recursos que nos puede aportar. Recursos no sólo artísticos, sino sociales y educacionales, especialmente en esta sociedad que vivimos eminentemente visual, en el que la imagen tiene un papel tan importante:

... Tan importante, que “la pantalla” se ha convertido en el medio de comunicación e información más poderoso y la imagen está en todas partes. Vivimos rodeados de imágenes, un mundo de imágenes poderosas que no solo “ilustran y decoran”, que “poseen significados”, que no son “asépticas” ..., imágenes que afectan en nuestra construcción personal y social. Hernández llega a decir “que, en cierta manera, vivimos en una era post-visual ya que las imágenes cumplen funciones que van más allá de ilustrar, ampliar visiones o construir mundos” (Hernández, 2004: 13). Cualquier intervención (preventiva, terapéutica...) ha de tenerlo en cuenta.” (Aznárez López, Granados Conejo, Callejón Chinchilla, 2006, s/p)

Sin embargo, como sabemos, en la actualidad, la asignatura de Educación Artística está siendo relegada a la categoría de simple complemento, quitándole importancia y la posibilidad de tocar contenidos transversales necesarios para un completo y correcto desarrollo, que sólo en una asignatura como esta se pueden tratar. Y, como señala López Fernández Cao (2006):

Privar a las nuevas generaciones de estudiantes de la debida formación en educación artística supone privarles de cultura, de saber científico, de desarrollo personal y capacidad para entender y desenvolverse en esta sociedad, por otro lado, sociedad donde la cultura visual y de la imagen ha adquirido, como todos sabemos gran relevancia (...) a través del lenguaje visual y plástico, se potencia la expresión personal; aproximación al mundo de las nuevas tecnologías; aproximación a un conocimiento más profundo y de empatía hacia el entorno; desarrollo de la valoración crítica constructiva; superación de inhibiciones y prejuicios; rechazando discriminaciones o características personales y sociales; la relación con otras personas a través de la participación en actividades de grupo, fomentando la adopción de actitudes de flexibilidad, solidaridad, interés, respeto, intercambio de ideas y comunicación. (López Fernández Cao, 2006: 108-109)

El papel de la educación artística ante problemas como la anorexia y la bulimia.

Ya hemos hablado con anterioridad sobre la repercusión que tiene el mundo de la moda, publicidad medios de comunicación en nuestra sociedad, ayudando a la creación de problemas graves como puede ser la anorexia. Nos hace falta indagar demasiado para ver trabajos de artistas y fotógrafos, que han ido más allá de su trabajo con la intención de promover la crítica visual, para dar a la sociedad una conciencia mayor sobre la anorexia y sus terribles consecuencias. El grueso de estos trabajos están enfocados en criticar la influencia de los medios de comunicación y de la industria de la moda en estas patologías, cuyo objetivo principal es el que las personas entiendan que su visión sobre algunos aspectos importantes de sus vidas, como es por ejemplo su imagen corporal, está totalmente distorsionada debido a la mala interpretación de las imágenes que se retransmiten los medios de comunicación. Gracias a los ejemplos visuales que nos muestran los trabajos de los anteriormente citados, podemos ver la cruda realidad de cómo repercute la distorsión de la realidad sobre el cuerpo de una persona, buscando crear un impacto social que desemboque en la preocupación acerca de la necesidad que existe de una mayor atención y fomento de la Educación Artística, ampliando y difundiendo las propiedades y beneficios que puede aportar. Hablamos de una Educación artística que busca la dotación de recursos expresivos, de comunicación, de interpretación y creación. Intentando que su implementación posibilitaría que el lenguaje artístico en sí entrase a formar parte de los recursos comunicativos de las personas, permitiéndoles así pensar y comprender las imágenes de forma integrada. Hablamos de una Educación Artística que puede favorecer a una correcta autoimagen y autoestima, aumentando la constitución de una personalidad sólida, y que contribuiría al análisis y al juicio crítico de cada individuo, en contra de los mensajes subliminales (Granados Conejo, 2009: 54-55). Algo esencial a la hora de no dejarse influenciar a partir de las imágenes que nos rodean. Espero que así sea.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aznárez López, J. P., Granados Conejo, I. M. y Callejón Chinchilla, M. D. (2006), "El poder de la imagen en la construcción personal y la necesidad de trabajarlo desde la escuela". En P.M. Domínguez-Toscano, *Arteterapia. Nuevos caminos para la mejora personal y social*. Edición subvencionada por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo.

Callejón Chinchilla, M. D. (2005) Del cuerpo, el arte y el aula. *Red Visual. Revista digital de Educación artística y cultura visual*, 3. Junio, 2005, s/p. Disponible en: <http://www.redvisual.net/n5/n3/articulos/pdf/art5.pdf>

- Hernández, F. (2007). *Espigadoras de la Cultura Visual: Otra narrativa para la educación de las Artes Visuales*. Barcelona: Octaedro.
- Gamazo Garrán, P. Escamilla Canales, I. y Díez Suárez, A. (2009). Trastornos de ansiedad en la infancia y en la adolescencia: trastornos de la eliminación: autismo y trastornos generalizados del desarrollo. En R. Martín Lanás (coord.), *Lecciones de psiquiatría*, págs. 433-450. Madrid: Editorial Médica Panamericana.
- Granados Conejo, I.M. (2009). Interrelaciones entre la creatividad, el arte, la educación y la terapia. *Arte y movimiento*, 1, 51-62.
<https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/artymov/article/view/144>
- López Fernández Cao, M. (2006). *Creación y posibilidad. Aplicaciones del arte a la integración social*. Madrid: Fundamentos.
- Lorenzano, C. (1982). *La estructura psicosocial del arte*. México: Siglo XII.
- Martínez-González, M. A., Gual, P., Lahortiga, F., Alonso, Y., Irala-Estévez, J. y Cervera, S. (2003). Parental factors, mass media influences, and the onset of eating disorders in a prospective population-based cohort. *Pediatrics*, 111(2), 315–320.
<https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/111/2/315.full-text.pdf>.
<https://doi.org//10.1542/peds.111.2.315>
- Nevado Álamo, A., Del Río Diéguez, M. y Vallès Villanueva, J. (2014). Imágenes de la anorexia: una reflexión desde la Educación Artística. *Arte, Individuo Y Sociedad*, 26(3), 367-385.
<https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/42391/44017>
- Read, H. (1990) [1945]. *Arte y sociedad*. Madrid: Ediciones Península.
- Ríos, M.J. de los y Martínez, J. (1997). La mujer en los medios de comunicación. *Comunicar* 9, 97-104. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/634163.pdf>