

Proyecto de educación plástica y visual para la formación del futuro profesorado: "Mujeres artistas españolas. Marionetas de papel"

Plastic and visual education project for the training of future teachers: "Spanish women artists. Paper puppets"

<https://doi.org/10.58265/pulso.5280>

Elena García Esteban*

Recibido: 12-05-2022

Aceptado: 15-09-2022

Resumen

Este artículo recoge el proceso y resultados de un proyecto educativo, artístico y expositivo realizado por más de un centenar de estudiantes del Grado en Magisterio de Educación Infantil de la Universidad de Alcalá al amparo de la Cátedra de Investigación Isabel Muñoz Caravaca. *Mujeres artistas españolas. Marionetas de papel* es el tema y título que identifica la muestra de 32 grandes marionetas inspiradas en artistas plásticas españolas femeninas, desde la Edad Media, hasta los años 70 del siglo XX. Los objetivos del proyecto se centran en promover el interés, la sensibilización y la reflexión acerca de las artistas españolas fomentando su conocimiento e investigación, el uso de técnicas y disciplinas artísticas y la difusión de los trabajos generados a través de exposiciones, publicaciones e internet. Los resultados obtenidos de las creaciones plásticas y la gran participación y transmisión de la propuesta indican que es posible y beneficioso utilizar la educación artística desde un enfoque cualitativo para abordar temas que afectan a reivindicaciones de tipo social y cultural, como es la visibilización y recuperación identitaria de artistas del Estado español.

Palabras clave

Mujeres artistas españolas, Perspectiva de género, Educación artística, Formación del profesorado, Exposiciones de estudiantes

Abstract

This article presents the process and results of an educational, artistic and exhibition project done by students of the Degree in Early Childhood Education at the University of Alcalá. *Spanish female artists. Paper puppets* is the theme and title that identifies a sample of 32 great puppets inspired by Spanish female artists, from the Middle Ages to the 70s of the 20th century, made up by more than a hundred students under the Isabel Muñoz Caravaca Research Chair. The exhibition aims to foster awareness, interest and reflection on Spanish female plastic artists by promoting their knowledge and research, the use of arts-based techniques and disciplines and the dissemination of work created through exhibitions, publications and the internet. The results obtained from the artwork along with the considerable participation and transmission of the proposal indicate that it is possible and beneficial to use art education from a qualitative approach to address issues that affect demands of a social and cultural nature, such as the visibility and identity recovery of Spanish State artists.

Keywords

Spanish women artists, Gender perspective, Art education, Teacher training, Student exhibitions

* Universidad de Alcalá
<https://orcid.org/0000-0002-3547-4412>
elena.garciaesteban@uah.es

1. Introducción

Si contemplamos obras artísticas expuestas en los mejores museos y colecciones públicas españolas, u observamos los Premios Nacionales de Artes Plásticas, Fotografía o Diseño de Moda, o bien, si revisamos la bibliografía clásica de la Historia del Arte de España, comprobamos cómo la presencia de nombres de autoras femeninas sigue siendo muy escasa, mucho más si abordamos el caso desde una perspectiva de género más histórica (Caso, 2005; Muñoz-López, 2009, 2015; Ballesteros Doncel, 2016).

En los últimos tiempos, es a partir de la *Ley Orgánica 3/2007, de 22 de junio para la igualdad efectiva de mujeres y hombres*, que empezaron a promoverse múltiples, variados y enriquecedores proyectos institucionales para visibilizar y recuperar el trabajo realizado por autoras femeninas. La necesidad de devolver la importancia y el papel que la mujer siempre ha cumplido en el arte en todos los periodos históricos, y que esta idea se pueda diseminar entre la sociedad actual para crear nuevos modelos de identidad artística más igualitarios, está promoviendo múltiples y enriquecedores proyectos e investigaciones desde la perspectiva de género con un enfoque educativo, artístico, y/o cultural (VVAA, 2011; López-Fernández Cao, 2011, 2013, 2014; Cuesta Davignon (coord.) 2013; VVAA, 2020; etc.) Estas líneas de investigación vienen desarrollándose desde los años 70 y 80 en el ámbito anglosajón, y desde los años 90 en España, y “siguen vigentes a través de la difusión y producción de la crítica feminista a la historia del arte, la creación artística y los museos” (Albero Verdú, 2018, p.75).

Para que la igualdad entre mujeres y hombres sea realmente efectiva, las instituciones públicas han de ser garantes y promotoras de esa igualdad real, y bajo este espíritu nace en junio de 2019 la Cátedra de Investigación Isabel Muñoz Caravaca, según convenio de colaboración entre la Universidad de Alcalá y el Instituto de la Mujer de Castilla - La Mancha, y al amparo de la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de igualdad entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha y la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha. El objetivo principal de esta cátedra o Centro de Estudios e Investigaciones de la Igualdad de Género “es promover la investigación en temas relacionados con la violencia de género, la igualdad y la visibilización de la contribución de las mujeres a lo largo de la historia” (Hernández, Carrasco y Andrés, 2020, p. 2687).

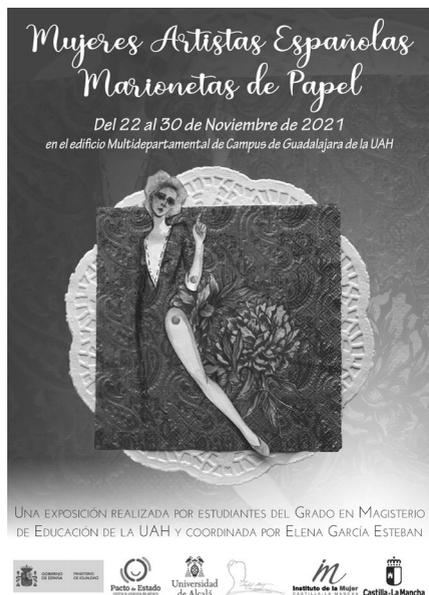
Desde la Facultad de Educación de la Universidad de Alcalá (UAH) creemos que la educación en general y la educación artística en particular, es una herramienta clave para garantizar una educación equitativa de calidad, promover oportunidades de aprendizaje para todos y todas y empezar a generar cambios en una sociedad más igualitaria y plural (UNESCO, 2016). Las competencias artísticas y culturales mejoran los resultados de

aprendizaje, fomentan la creatividad, la capacidad imaginativa y la colaboración. Estas capacidades cultivan la diversidad, la innovación, el pensamiento crítico, la libertad de expresión y nutren la resiliencia en tiempos de crisis (UNESCO, 2006, 2010, 2020; Consejo de Europa, 2006).

En algunas asignaturas obligatorias y optativas del Grado en Magisterio de Educación Infantil y/o de Educación Primaria de la UAH, como *Proyectos para la Expresión Integral en Infantil*, el *Lenguaje Plástico y Visual* o *Educación en Museos*, llevamos años realizando propuestas expositivas en diversas instituciones culturales y educativas en Guadalajara a través del área de Didáctica de la Expresión Plástica y Visual del Departamento de Ciencias de la Educación, para favorecer la transferencia de conocimiento desde la universidad y la difusión del trabajo realizado por los y las estudiantes a partir de proyectos creativos, didácticos y expositivos que tratan la perspectiva de género aplicada a contextos educativos desde un enfoque artístico y/o creativo. Dentro de los últimos proyectos expositivos organizados y coordinados desde esta área, y con el tema de las mujeres creadoras como protagonistas, destacamos en 2017 la muestra *Arte con sabor a Gloria* presentada el 8 de marzo Día de la Mujer en la Escuela de Arte de Guadalajara, que incluía retratos y libros de arte con diversas técnicas plásticas inspiradas en Gloria Fuertes para conmemorar el centenario de su nacimiento; en 2018 un nuevo Proyecto de Innovación Docente incluía diversos nombres de autoras de todos los tiempos y lugares para exponer *Alas de mujer para el Museo de Guadalajara*, con exhibición de grandes formas aladas en el Palacio del Infantado y en el IES Liceo Caracense para conmemorar el 180 aniversario del Museo con La Roldana como una de sus autoras protagonistas; en 2019 se realizó una nueva muestra *Arte de mujeres de la Bauhaus* en el Museo Francisco Sobrino, centrada en formas antropomorfas creativas inspiradas en los trabajos de las diseñadoras de esta escuela alemana para conmemorar su centenario, y también en el mismo año, se inauguró *Renacer de la mujer en el arte* con siluetas de mujeres artistas de todos los lugares y épocas instaladas en el Edificio Multidepartamental de la UAH en Guadalajara.

Este nuevo proyecto educativo y expositivo *Mujeres artistas españolas. Marionetas de papel* que se tratará y expondrá ampliamente en este artículo, sigue la misma línea de actuación que los anteriores, pero esta vez se centra solo en artistas plásticas españolas históricas para darles una mayor visibilidad, importancia y recuperación. Este evento se presentó el 25 de noviembre de 2021 como una exposición con catálogo completo (García-Esteban (Coord.), 2021) y se enmarca dentro de las actividades de la Cátedra de Isabel Muñoz Caravaca para reivindicar el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres a través de la exhibición y difusión de los trabajos originales en forma de grandes marionetas artísticas realizadas por más de un centenar de estudiantes de magisterio de la Facultad de Educación de la UAH.

Figura 1. Mujeres artistas españolas. Marionetas de papel

Cartel de la exposición y proyecto

2. Objetivos

Como hemos apuntado anteriormente, el objetivo general de este proyecto insiste en potenciar la sensibilización, el interés y la reflexión acerca de las mujeres artistas plásticas y visuales del Estado español entre el estudiantado de Grado en Magisterio de Educación de la UAH.

Para alcanzar tal propósito, los objetivos específicos se centran en:

1. Fomentar el conocimiento y la investigación de diversas autoras españolas situadas entre los periodos históricos y artísticos comprendidos entre la Edad Media y los años 70 del siglo XX.
2. Utilizar metodologías propias de la educación artística y del lenguaje plástico y visual y para diseñar, elaborar y exponer propuestas creativas y originales de los y las estudiantes.
3. Compartir, visibilizar y difundir las propuestas generadas por el alumnado más allá de los límites de la universidad a través de exposiciones de arte, publicaciones, internet y redes sociales.

3. Contenidos

El proyecto educativo "Mujeres artistas españolas. Marionetas de papel" aborda contenidos de carácter teórico y práctico para la asignatura *Proyectos para la Expresión Integral en Infantil*. Dentro de las opciones para desarrollar esta materia desde el área de Didáctica de la Expresión Plástica y Visual, podemos trabajar contenidos, recursos y aplicaciones educativas del currículo la educación artística, tales como (Alcaide, 2003):

- La imagen y la forma. Elementos de lenguaje plástico: punto, línea, plano, texturas...
- Superposiciones, ritmos, figura, silueta-contorno-dintorno
- El color
- La elaboración y composición plástica y visual elementos formales
- La comunicación simbólica de representación de una imagen
- Diferentes materiales artísticos
- Diversas técnicas plásticas
- Aplicaciones al aula de infantil o primaria

También, se pueden cumplir objetivos específicos para sensibilizar y valorar las manifestaciones artísticas desde una educación con perspectiva de género (García-Perales, 2012, Albero-Verdú y Arriaga, 2018; García-Esteban, 2020).

Por otra parte, resultaba oportuno y enriquecedor utilizar contenidos, recursos, técnicas y aplicaciones prácticas propias de la creación de marionetas de papel con futuros maestros y maestras de educación infantil. El arte de las marionetas ha perdurado a través de los siglos hasta nuestros días, teniendo un gran éxito los teatros de papel y los dioramas en los siglos XVIII y XIX para mostrar eventos bíblicos o históricos con el propósito de educar y/o entretener. Pero los teatros y figuras de papel fueron mucho más que un juguete y a lo largo de la historia numerosos escritores y artistas de la talla de Andersen, Lewis Carroll, Jane Austin, Goethe, Frida Kahlo, Picasso o Jacinto Benavente se interesaron por ellos para el desarrollo de sus creaciones y fantasías (Contreras, 2008, 2009; Lavado Pardinas, 2014).

La idea de construir grandes marionetas inspiradas en mujeres artistas (que utilizamos con bastante acierto para los proyectos y exposiciones *Arte de mujeres de la Bauhaus y Renacer de la mujer en el arte*, en 2019) suponía afianzar una idea delicada por el tema que trata: mujeres artistas a menudo olvidadas y que al igual que las marionetas de papel, conceptualmente ambas tienen facilidad a quebrarse, romperse y no aguantar el paso del tiempo si no se las cuida y protege adecuadamente.

Por otro lado, también suponía una técnica artística sencilla, rápida y económica, ya que no se necesita invertir grandes recursos para la ejecución de los contenidos.

4. Metodología

Para llevar a cabo el proyecto "Mujeres artistas españolas. Marionetas de papel" se han diseñado diversas fases y actividades de acuerdo a los objetivos propuestos.

El proyecto utiliza metodologías, estrategias y recomendaciones propias de la educación artística del siglo XXI. Enseñar y aprender a través de las artes y la cultura, utilizar referentes artísticos femeninos, recursos y contenidos plásticos, visuales y creativos que ayuden en la comprensión del hecho artístico, en la importancia de la diversidad cultural, y en la construcción y refuerzo de competencias y expresiones artísticas y culturales en un marco educativo internacional de referencia (UNESCO, 2006, 2010, 2016, 2020; Consejo de Europa, 2006). En este sentido, "la educación del arte es una iniciativa flexible que ajusta sus propios procedimientos en función de las demandas del contexto" (Eisner, 1995, p. 52).

Como metodología de investigación, en este estudio se utiliza un enfoque principalmente cualitativo -aunque también se recogen algunos datos cuantitativos-, con el propósito de registrar, describir e interpretar todas las fases, actividades y experiencias desarrolladas por los sujetos durante el proyecto de educación artística.

Para ello, se han recogido los datos y resultados obtenidos a partir de la observación, toma, registro e interpretación de las evidencias en cada una de las fases y actividades que más adelante se detallan, así como el rastreo cuantitativo las reacciones de los y las participantes en redes sociales de internet.

Todos los datos del estudio han sido filtrados por la propia investigadora como instrumento de medida, lo que supone una evidente carga de subjetividad. La validez externa de la investigación cualitativa no pretende llegar a conclusiones generalizables al resto de la población, sino que los resultados se refieren al proyecto y grupo analizado, y la importancia de este estudio radica en si sus conclusiones se pueden extrapolar más allá de los sujetos estudiados, siempre que se aborden objetivos o cuestiones de interés para la sociedad, se proporcionen datos fiables, y se ofrezcan resultados y reflexiones que puedan inspirar otros trabajos de investigación o educación (Restrepo, 2002; Sandoval, 2002).

A continuación se presentan los participantes, el contexto y la temporalización, así como las fases y actividades en una tabla resumen.

4.1. Participantes y contexto

Se cuenta con 118 estudiantes (89,8% de género femenino) de la asignatura obligatoria *Proyectos para la Expresión Integral en Infantil*, materia impartida en evaluación continua durante el primer cuatrimestre del curso 2021-2022, y que forma parte del programa oficial para la obtención del Grado en Magisterio de Educación Infantil de la UAH. Se trata de dos amplios grupos de 4 curso, A y B, divididos a su vez en subgrupos A1, A2, B3 y B4.

Dentro de la metodología educativa utilizada para realizar este proyecto, el estudiantado participante también forma parte activa de su propio aprendizaje, con un modelo de índole constructivista y por descubrimiento, que promueve que los discentes participen activamente, adquieran conocimientos por sí mismos y sean protagonistas de su propio aprendizaje (enseñanza orientada a la acción, teoría constructivista de Jean Piaget).

La profesora/investigadora además de diseñar y proponer las bases proyecto didáctico-artístico, actúa como una mediadora o guía, coordinando el proceso educativo a través de las diversas fases y actividades que el alumnado va construyendo y aprendiendo progresivamente por sí mismo durante una exploración motivada y guiada por la curiosidad.

Se utiliza modalidad semipresencial para impartir las clases debido a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, y se permite la asistencia presencial a la clase de taller en grupos reducidos de 30 personas aproximadamente. Dado el gran número de discentes utilizamos mayoritariamente la metodología *online* para las explicaciones y presentaciones orales teóricas o las tutorías a través de videoconferencias en la plataforma institucional *Blackboard Collaborate*. Esta herramienta informática dispone de utilidades para colgar contenido, multimedia, foros, mensajería y entrega de actividades. También se utilizan Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) con un grupo público de la red social *Facebook* para compartir y transferir de forma ágil el nuevo contenido educativo creado por el alumnado

4.2. Temporalización, fases y actividades

El proyecto educativo "Mujeres artistas españolas. Marionetas de papel" se imparte en cuatro semanas, del 13 de septiembre al 7 de octubre de 2021, y se estructura en varias fases y actividades, finalizando con una exposición y catálogo final del 25 de noviembre al 15 de diciembre de 2021.

Tomando en consideración el núcleo temático del proyecto, se ha diseñado una propuesta didáctica completa y se ha elaborado una secuencia temporal que incluye las fases y actividades desarrolladas de acuerdo a los objetivos propuestos.

Esta actividad contabiliza un 20% de la calificación total de la asignatura.

Tabla 1

Proyecto "Mujeres artistas españolas. Marionetas de papel": Fases, actividades y objetivos

Fases	Actividades	Objetivos específicos
<i>Fase previa. Presentación del proyecto.</i>	Introducción y exposición del proyecto, objetivos y metodología. Formación de equipos y selección de artistas mujeres. Lluvia de ideas.	1. Fomentar el conocimiento y la investigación de diversas autoras españolas situadas entre los periodos histórico-artísticos comprendidos entre la Edad Media y los años 70 del siglo XX.
<i>Fase 1. Investigación teórica</i>	Documentación. Búsqueda de información. Realización de un estudio bibliográfico y técnico. Trabajo teórico.	
<i>Fase 2. Investigación plástica</i>	Análisis de la forma. Dibujos y bocetos. Encaje de las formas elegidas en el soporte. Creación artístico-plástica. Talleres. Expresión plástica y visual. Técnica libre.	2. Utilizar metodologías propias del lenguaje plástico y visual y la educación artística para diseñar, elaborar y exponer propuestas creativas y originales de los discentes.
<i>Fase 3. Investigación didáctica</i>	Creación de una propuesta educativa (ficha didáctica) relacionada al tema y autora seleccionada por cada grupo adaptada al aula de infantil.	
<i>Fase 4. Difusión e Interacción en redes sociales</i>	Difusión del contenido del trabajo en forma de fotografía o audiovisual -con carácter interactivo y estético-. Interacción con el resto de la clase en el Grupo de <i>Facebook</i> . Proyectos y Educación en Museos UAH, bajo la etiqueta #ArteMujerUAH	3. Compartir, visibilizar y difundir las propuestas generadas por el alumnado más allá de los límites de la Universidad a través de exposiciones de arte, publicaciones, internet y redes sociales.
<i>Fase 5. Entrega de trabajos y Evaluación</i>	<ul style="list-style-type: none"> Entrega final del trabajo teórico en la plataforma virtual y plástico en clase. Evaluación del trabajo en base a 10 rúbricas. 	
<i>Fase 6. Exposición final y catálogo</i>	Exposición artística de los trabajos realizados en el Centro Multidepartamental de la UAH en Guadalajara con catálogo razonado. Programa organizado por la Cátedra de Investigación Isabel Muñoz Caravaca para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.	

5. Desarrollo y resultados obtenidos

En este apartado se exponen y describen cada una de las fases que fueron realizadas para la consecución de los propósitos de este proyecto y también se recogen los resultados obtenidos del trabajo del alumnado, la efectividad e interés del proyecto y su difusión. De esta manera, la información nos puede servir para concluir acerca del cumplimiento de los objetivos, así como de los posibles aspectos de mejora o líneas de investigación para futuros proyectos, tanto en el planteamiento inicial, como en los procedimientos, la creación de recursos o actividades.

5.1. Fase previa. Presentación del proyecto

En una fase previa, el proyecto fue expuesto mediante una presentación audiovisual en la plataforma *BlackBoard Collaboarte* de la UAH, compartiendo el contenido mediante programas informáticos de diapositivas digitales (*Power Point*), y exponiendo los objetivos, contenidos, metodología, fases, actividades y criterios de evaluación. Una vez presentado el plan de trabajo, el alumnado se mostró muy receptivo ante la propuesta, ya que el proyecto a realizar podría tener visibilidad, repercusión o utilidad docente futura.

Dentro de esta fase, se establecieron los grupos de estudiantes según sus propias preferencias. Se formaron un total de 32 equipos entre 2 y 5 personas, y se inició el proceso de selección de autoras femeninas a trabajar por cada grupo. Para ello, se partió de varios condicionantes: las autoras seleccionadas debían ser todas diferentes, de nacionalidad española, mantener cierta perspectiva histórica, es decir haber nacido como mínimo hace más de 50 años, por lo que su nacimiento debía estar comprendido entre las primeras artistas conocidas en la Edad Media hasta los años 70 del siglo XX, y tener o haber tenido obras expuestas en museos o colecciones relevantes.

También, contamos con un listado de apoyo de más de mil artistas españolas, del siglo X hasta la Transición española, proporcionado por el Museo de Mujeres Artistas Visuales Españolas (MMAVE)¹ (archivo inédito, todavía en construcción).

Aunque se ha potenciado la elección de artistas plásticas más antiguas, históricas, y de diversas disciplinas, de las 32 artistas finales seleccionadas por el alumnado, 20 son pintoras y 21 han nacido en el siglo XX. Lo que supone que el 62%-65% de las autoras femeninas han sido preferidas principalmente por la técnica o disciplina pictórica, y/o por pertenecer al siglo XX -un periodo más actual-, como podemos comprobar en el listado cronológico con todas las autoras y su disciplina principal en la Tabla 2:

Tabla 2

Proyecto "Mujeres artistas españolas. Marionetas de papel": Selección de mujeres artistas plásticas y visuales por el alumnado

Autora/cronología	Disciplina principal	Autora/cronología	Disciplina principal
1. Ende (siglo X)	Ilustración	17. Margarita Gil Roésset (1908-1932)	Ilustración, escultura
2. Luisa Roldán (La Roldana) (1652-1704)	Escultura	18. Remedios Varo (1908-1963)	Pintura
3. Emilia Rebollo De Fort (1841-1915)	Tapicería, estarcido	19. Manuela Ballester (1908-1994)	Ilustración, pintura
4. Julia Alcayde (1855-1939)	Pintura	20. Francis Bartolozzi ("Pitti") (1908-2004)	Ilustración, escenografía
5. Fernanda Francés (1862-1939)	Pintura	21. Juana Francisca Rubio (1911-2008)	Ilustración, cartelería
6. María Luisa de la Riva (1865-1925)	Pintura	22. Ángeles Santos (1911-2013)	Pintura
7. María Blanchard (1881-1931)	Pintura	23. María Victoria de la Fuente (1927-2009)	Pintura
8. María Roésset (1882- 1921)	Pintura	24. Amalia Avia (1930-2011)	Pintura
9. Olga Sacharoff (1889-1967)	Pintura	25. María Teresa Eguíbar Galarza (1940-2000)	Escultura
10. Laura Albéniz (1890-1944)	Ilustración	26. Concha Mamely (1943-actualidad)	Pintura
11. Victorina Durán (1899-1993)	Ilustración, escenografía	27. Soledad Sevilla (1944-actualidad)	Instalación, pintura, escultura
12. Maruja Mallo (1902- 1995)	Pintura, cerámica, mural	28. Paloma Navares (1947- actualidad)	Instalación, fotografía, video...
13. Magda Folch Solé (1903-1981)	Pintura	29. Teresa Lanceta (1951- actualidad)	Tapicería
14. Delhy Tejero (1904-1968)	Pintura, ilustración, mural	30. Ouka Leele (1957-actualidad)	Fotografía
15. Rosario de Velasco (1904-1991)	Pintura	31. Felicidad Moreno (1959-actualidad)	Pintura
16. Julia Minguiñón (1906-1965)	Pintura	32. Carmen Casanova (1966-actualidad)	Pintura

5.2. Fase 1. Investigación teórica

Una vez que cada grupo tuvo seleccionada su artista plástica femenina, debían realizar un trabajo breve de investigación sobre la autora, así como una indagación sobre su vida, obra, estilo, técnica, trayectoria y museos o instituciones donde poder ver su trabajo, bibliografía existente, etc. Toda esa información recopilada y contrastada debía estar sintetizada en una sola página, con una extensión máxima de 400 palabras, que recogiese los datos considerados más relevantes, ya que la idea era realizar una compilación o catálogo final con los textos, fotografías de las marionetas realizadas y algunas fichas didácticas.

Durante las entrevistas mantenidas con todos los grupos de trabajo durante la ejecución del proyecto, los y las estudiantes manifestaron que les costaba bastante encontrar información de las artistas seleccionadas, sobre todo de las más antiguas. Contaron mayoritariamente con diversa información extraída de publicaciones en internet, páginas web oficiales de algunas autoras o museos, biografías de la Real Academia de la Historia y algunos artículos de investigación (los menos).

Algunos equipos de estudiantes, en su indagación por conseguir mayor información, lograron contactar con algunas de las artistas vivas a través de internet y redes sociales (*Facebook e Instagram*), como es el caso de las autoras Carmen Casanova, Felicidad Moreno y Concha Mamely que amablemente atendieron al alumnado. También otro grupo contactó mediante email con las instituciones que gestionan la obra de Emilia Rebollo de Fort, como la Hacienda del Álamo y el Museo del Patrimonio Municipal de Málaga (MUPAM), de la cual también les ofrecieron la información que disponían.

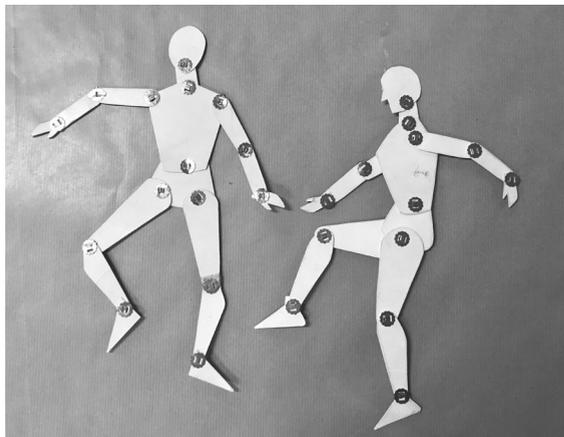
5.3. Fase 2. Investigación plástica.

Tras realizar el estudio teórico sobre la autora, había que presentar paralelamente varios bocetos, diseños o dibujos previos inspirados en sus obras más características y relevantes en forma de marionetas en un tamaño aproximado de A4 y técnica libre.

La forma la figura antropomorfa podía representar la silueta y dintorno de la autora retratada, o de alguno de los personajes de sus obras, o también una forma humana neutra que albergase creaciones de la artista, siempre utilizando el estilo, colores y/o grafismos característicos y diferenciadores de cada personalidad representada.

También el boceto debía presentar un estudio humano de la posible articulación y movilidad de las extremidades de la marioneta, al menos, de brazos y piernas.

Figura 2. Estudio/boceto de figura humana articulada

Cortesía de Amaya Díaz Ulloa

A partir de los bocetos finales seleccionados, y para que entre todas las marionetas tuvieran una unidad de conjunto, se traspasaron a otro soporte de mayor tamaño con una altura 150 cm, para lo que se utilizó mayoritariamente el proyector de la clase para el escalado.

Durante la creación de las marionetas, los y las estudiantes iban manifestando sus progresos semanalmente tanto en el foro de la asignatura, como en las tutorías y en la clase taller. En todo momento del proceso se les asesoraba sobre los procedimientos artísticos y técnicos más adecuados para conseguir los efectos deseados para un óptimo acabado final. Los y las estudiantes contaban con algunos materiales y pinturas de clase y papeles tipo *kraft*, y/o también con materiales adquiridos por sí mismos.

Todos los cartones de base eran reciclados procedentes de diversos envoltorios para darle rigidez a las figuras.

Dependiendo de cada interpretación, se eligieron unas técnicas artísticas u otras, así encontramos marionetas finales realizadas con témperas líquidas o sólidas, acrílicos, rotuladores, tejidos, costuras, bordados, fotografías, collage, objetos, técnicas mixtas...

Figura 3. Marioneta de papel y cartón pintado inspirada en Rosario de Velasco

Marioneta y trajes realizados por Chiara Gallucci Carrasco, Laura Ramos Gómez, María Ribas Ribas, Ana Saco Soriano y Marta Sánchez Pascual. En García-Esteban (Coord.)2021, p.39.

5.4. Fase 3. Propuesta didáctica

Otra de las actividades solicitadas al alumnado era la realización de una propuesta educativa adaptada al aula de infantil. Para ello, y teniendo presentes los objetivos, contenidos y competencias del currículo entonces vigente de la Ley de Educación Infantilⁱⁱ, cada equipo debía elaborar y diseñar una propuesta didáctica a partir de su autora seleccionada y su marioneta realizada.

La propuesta se presentaba en digital y en una sola página, a modo de ficha breve, y debía incluir al menos: título, objetivos, contenidos, temporalización, técnicas, materiales y metodología, con la intención además que estas fichas pudieran servir en un futuro para inspirar o desarrollar unidades didácticas completas sobre estas autoras con metodologías de la educación artística.

5.5. Fase 4. Difusión e interacción en redes sociales

Otra de las actividades finales, consistía en compartir una publicación o noticia por cada uno de los equipos formados, con posibilidad de incluir imágenes o multimedia de las interpretaciones plásticas realizadas por los discentes.

Para promover la difusión e interacción entre las propuestas, los y las estudiantes tenían que compartir una o más imágenes de la pieza recreada en redes sociales, de esta manera se pudo interactuar entre las y los compañeros de clase y con cualquier otra persona ajena al proyecto, más allá del propio aula (Arriaga, Marcellán y González, 2016; Pérez Escoda, 2018).

Facebook fue la red social utilizada para compartir las publicaciones a partir del grupo público *Proyectos y Educación en Museos UAH*. Esta red social fue seleccionada entre todas las existentes porque, además de ser una herramienta digital muy accesible utilizada por todo tipo de población adulta, permite participar directamente en un espacio público, creando grupos o páginas concretas donde los sujetos pueden agregar el contenido directamente, tanto con el ordenador como con las aplicaciones para teléfonos móviles y tabletas conectadas a internet, así como videos y publicaciones multimedia de forma directa, libre y sencilla, con autonomía en la utilización de herramientas y programas de creación y edición digital.

De esta forma, los y las estudiantes se encontraron con total libertad de expresarse visualmente y compartir su contenido con el resto del grupo y con sus contactos personales, compartiendo imágenes y produciendo pequeños multimedia, audiovisuales e incluso mini películas de gran calidad. Las herramientas utilizadas mayoritaria y libremente han sido el uso de aplicaciones para teléfonos móviles, y el uso de algunos programas informáticos de edición de imagen y video, tales como *Inshot*, *Vivavideo*, *Vivacut*, *TikTok*, *Kinemaster*, *Movimaker*, *Imovie* y *Videomaker*.

Este grupo concreto de *Facebook* fue creado en 2018 con 116 usuarios, con la profesora como administradora para gestionar parte del Proyecto de Innovación UAH/EV998, *Alas de Mujer para el Museo de Guadalajara* (García-Esteban, 2020).

En mayo de 2022, este grupo público de *Facebook*, contó con 551 miembros -en su mayoría alumnado de Grado en Educación Infantil y Primaria de la UAH-, donde se pueden visualizar todas las publicaciones subidas directamente por los y las estudiantes participantes.

Esta herramienta informática y social además tiene la gran ventaja que nos proporciona datos muy concretos y exactos sobre las interacciones y difusión de cada una de las noticias o publicaciones compartidas.

De los datos globales obtenidos arrojados por esta herramienta, comprobamos una gran difusión y motivación de los y las participantes en compartir su trabajo. A partir de las 32 publicaciones generadas por cada equipo de estudiantes (una por cada equipo de marionetas), se registraron un total de 372 número de veces en que se compartieron, 106 comentarios directos, 3.570 reacciones ("*likes*"), 24.731 personas alcanzadas (personas

diferentes que vieron la publicación al menos una vez) y más de 39.249 visualizaciones totales del contenido publicado, obteniendo una media de difusión y alcance de 772 personas y 1.227 visualizaciones por cada una de las noticias de cada marioneta.

5.6. Fase 5. Entrega de trabajos y evaluación

Los trabajos prácticos resultantes, es decir, las 32 marionetas inspiradas en las artistas, fueron entregadas en el aula de taller en la última y cuarta semana establecida, en el horario de cada grupo. Una vez estaban finalizados los trabajos teóricos digitales, fueron entregados a través de la sección de actividades de la plataforma virtual.

Para evaluar este proyecto grupal, que formaba parte del 20% de la calificación final que obtuvo cada estudiante en la asignatura, se partió de criterios concretos establecidos y comunicados previamente al principio del proyecto. Para ello, se utilizaron sistemas de calificación en base a una rúbrica donde se valoraba el trabajo efectuado en las fases y actividades propuestas (Trabajo de investigación técnica/plástica, Trabajo de investigación teórica/didáctica e Implicación personal y difusión del trabajo), que están relacionadas a los objetivos del trabajo, las fases y las actividades.

Se distinguían 10 criterios de calificación (1 punto máximo por cada criterio), estableciendo niveles de calidad dependiendo del grado de consecución de los mismos: Regular: (0,25 pts.), Bien (0,75 pts.); Muy Bien (0,75 pts.) y Excelente (1pto.), como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 3

Proyecto "Mujeres artistas españolas. Marionetas de papel": Criterios de evaluación

Criterios de evaluación: (1 punto por criterio,; Niveles de calidad entre regular, bien, muy bien y excelente)
1. Trabajo de investigación técnica/plástica. Cumple con todos los objetivos propuestos. Presenta coherencia visual y unidad del trabajo en su conjunto y con el proyecto.
2. Trabajo de investigación técnica/plástica. Propone variedades técnicas materiales en los procesos técnicos seleccionados o calidad del mismo. En relación a la autora seleccionada.
3. Trabajo de investigación técnica/plástica. Presenta destreza en la utilización de las técnicas gráfico-plásticas y los procedimientos visuales. Demuestra dedicación para lograr un acabado correcto de las técnicas empleadas.
4. Trabajo investigación técnica/plástica: Logra originalidad y atractivo en la utilización de recursos narrativos en sus producciones personales mejorando su creatividad para producir una imagen. Es apto para su exposición.

Continúa en pág. sig. >>

>> Viene de pág. ant.

5. Trabajo de investigación teórica. Presenta trabajos que cumplen con los objetivos específicos (estructura, redacción, claridad) Capacidad de síntesis en general, de relacionar y subrayar lo más importante.

 6. Trabajo de investigación teórica. Demuestra su dominio en las metodologías de investigación en el tema (ha buscado/encontrado material bibliográfico poco accesible) y evidencia conocimiento de la materia.

 7. Trabajo de investigación teórica. Demuestra capacidad para el análisis crítico y ejercita su criterio estético en base a argumentos sólidos de la Expresión Plástica (evidencia conocimiento del lenguaje plástico y visual). Aporta valor añadido

 8. Trabajo de investigación teórica. Domina los objetivos, contenidos, competencias, procedimientos, motivaciones, etc. para el alumnado de infantil y lo refleja en la propuesta didáctica tipo ficha.

 9. Implicación personal y difusión del trabajo. Es capaz de presentar de forma creativa y original su trabajo en forma de imagen o multimedia.

 10. Implicación personal y difusión del trabajo. Se muestra comunicativo, responsable, participativo y colaborador en el trabajo y durante su desarrollo. Se muestra implicado e interesado en la elaboración del proyecto y su difusión en la plataforma virtual, foros y redes sociales (de la asignatura). Consigue interacción con el resto del grupo y logra máxima interacción (*likes* y comentarios).
-

Todo el alumnado participante se ha mostrado muy comprometido y motivado durante todo el proyecto, cumpliendo muy bien y excelente con todos los apartados y objetivos del proyecto, generando respuestas muy positivas y propuestas muy originales, y obteniendo evaluaciones generales de sobresaliente en este proyecto, con una calificación final de media numérica de 9,45, en notas comprendidas entre el 9 y el 10.

5.7. Fase 6. Exposición final y catálogo

Gracias a la calidad de los trabajos realizados por los y las estudiantes de magisterio, la exhibición final colectiva reunió a la totalidad de las marionetas y textos entregados.

Tras la firma del consentimiento de los autores y autoras para el uso de las marionetas para la exposición y publicación, también se realizaron las gestiones oportunas con la UAH, la Cátedra de Investigación Isabel Muñoz Caravaca y el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha para la organización y financiación del proyecto y catálogo final.

La colección de 32 figuras se ordenó de acuerdo al espacio disponible, con agrupaciones cronológicas y estilos similares, aunque finalmente predominó un criterio más estético a la hora de su colocación, teniendo en cuenta la combinación de colores y formas para aportar mayor atractivo visual a la exposición, ya que había muchas autoras de los mismos periodos, como del siglo XIX o XX y muy pocos ejemplos medievales, o de la Edad Moderna (Renacimiento y Barroco).

Para el montaje de las marionetas colaboraron estudiantes de la asignatura *Educación en Museos*, de la Mención en Artes en Primaria de la UAH, que también habían participado y seguido todo el proceso de realización del proyecto. También se contó con ayuda de técnicos auxiliares de laboratorio/taller y mantenimiento de la universidad.

La inauguración de la exposición y el catálogo "Mujeres artistas españolas. Marionetas de papel" tuvo lugar el jueves 25 de noviembre de 2021, para conmemorar el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a las 12,00h en la entrada en Edificio Multidepartamental de la UAH en Guadalajara, y aunque estaba prevista hasta el 30 de noviembre, se amplió hasta el 15 de diciembre de 2021.

No tenemos datos de los asistentes a la inauguración, ya que no se llevó un registro exhaustivo, pero además de la profesora/coordinadora, asistieron representantes de la Universidad de Alcalá y de decanato de la Facultad de Educación, directoras de la Cátedra de Investigación, así como del Instituto de la Mujer y algunos medios de comunicación y prensa. En datos generales, acudieron algo más de medio centenar de personas, en su mayoría alumnado de Educación Primaria. Aunque asistieron estudiantes de las asignaturas de *Lenguaje Plástico y Visual* y *Educación en Museos* de Magisterio de la UAH, lamentablemente, ese día acudieron muy pocos autores y autoras materiales de las marionetas, ya que el día y hora conmemorativa no coincidía con su horario de clase, y no era una actividad obligatoria.

Figura 4. Inauguración de la exposición "Mujeres artistas españolas. Marionetas de papel"

Inauguración con motivo del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 24 de noviembre de 2021, en el Centro Multidepartamental de la UAH en Guadalajara.

La exposición fue completada con la edición de un catálogo final de 94 páginas (impreso y digital) financiado por la Cátedra de Investigación Isabel Muñoz Caravaca y

el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, donde se recogen los estudios teóricos e imágenes de las interpretaciones plásticas realizadas por los y las estudiantes del proyecto en forma de marionetas de papel a partir de las 32 mujeres artistas plásticas y visuales seleccionadas (García-Esteban (Coord.), 2021). Con esta publicación digitalizada de libre acceso en internet, se quiso además apoyar la difusión de algunas mujeres artistas españolas, con el propósito además que sirva de recurso e inspiración educativa a las futuras maestras y maestros.

6. Conclusiones

Con la observación, registro y análisis de las acciones, prácticas y resultados de este proyecto “Mujeres artistas españolas. Marionetas de papel” incluido dentro de la Cátedra de Investigación Isabel Muñoz Caravaca, y realizado a través de enfoques cualitativos a partir de la educación artística, se ha demostrado la gran capacidad que tienen los y las estudiantes del Grado en Educación Infantil de la UAH, futuras maestras y maestros, para cumplir con los objetivos propuestos para: el fomento del conocimiento, estudio y visibilización de 32 artistas del Estado español - nacidas entre la Edad Media y los años 70 del siglo XX -; la utilización muy satisfactoria de metodologías de la educación artística con recursos propios del lenguaje plástico y visual y el uso de diferentes técnicas y materiales para la creación de grandes marionetas de papel; y finalmente la motivación para compartir, visibilizar y difundir las propuestas generadas más allá de los límites del aula de la universidad a través de exposiciones, catálogos y TIC.

Los recursos expositivos y las publicaciones derivadas, siempre resultan instrumentos de difusión muy eficaces y motivadores dentro de las estrategias para la educación artística, pero es incluso más destacable el impacto positivo y de gran alcance de transmisión del contenido que ofrecen las TIC, con miles de visualizaciones e interacciones cuantificables a partir de publicaciones en redes sociales como *Facebook* como herramienta creativa y educativa para generar, compartir, interactuar y transferir contenidos y resultados de forma ágil, activa y participativa entre el propio alumnado, e incluso con personas ajenas al proyecto.

Como propuesta de mejora, podría resultar interesante realizar un amplio estudio centrado en la interpretación cualitativa y cuantitativa de todos los resultados de difusión obtenidos a través de las reacciones y participaciones de público a través de las redes sociales. Por otra parte también, sería oportuno ampliar este tipo de proyectos una fase más, y tras la exposición final, intentar involucrar más a los y las estudiantes autores de las obras, y a partir de sus propios trabajos expuestos, poder ofrecer visitas públicas y/o prácticas a centros escolares, y/o poder servir a los mismos discentes para desarrollar sus propios *Practicum* o *Trabajo Fin de Grado* con metodologías de la educación plástica y visual.

Como futuras líneas de investigación, se pretende introducir las propuestas de mejora mencionadas, y seguir utilizando estrategias propias de la educación artística a partir de la misma temática de acción –referentes de mujeres artistas plásticas- en línea a los objetivos de la propia cátedra: promover la investigación, la igualdad, la visibilización histórica y la erradicación de la violencia de género a la mujer.

7. Agradecimientos

Se agradece la gran implicación, entusiasmo y esfuerzo del alumnado de la Facultad de Educación de la UAH y la ayuda técnica de laboratorio de Amaya Díaz Ulloa y Óscar Mecó Buil para la realización de este proyecto. Gracias también al apoyo y las gestiones de Concepción Carrasco Carpio, directora de la Cátedra de Investigación Isabel Muñoz Caravaca y a Pilar Callado García, directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, que han hecho posible la exposición de las marionetas creadas por más de un centenar de estudiantes y la financiación del catálogo "Mujeres artistas españolas. Marionetas de papel" que recoge y visibiliza, además de los trabajos de los y las estudiantes, a 32 grandes mujeres artistas plásticas españolas que nos han servido de fuente de inspiración y recurso educativo para este proyecto.

8. Referencias

- Albero Verdú, S. A. (2018). Descubrir, reinterpretar y debatir sobre la presencia de las mujeres en el pasado a través de la educación infantil en el museo. *Pulso*, 41, 69-84. <http://hdl.handle.net/10017/35344>
- Albero Verdú, S. A. y Arriaga, A. (2018). Educación con Perspectiva de Género en Museos Españoles. Enfoques y Discursos. *Multidisciplinary Journal of Gender Studies*, 7 (1), 1531-1555. <https://doi.org/10.17583/generos.2018.2921>
- Alcaide Spirito, C. (2003). *Expresión Plástica y Visual para educadores*. Madrid: ICCE
- Arriaga, A., Marcellán, I., y González, M.R. (2016). Las redes sociales: espacios de participación y aprendizaje para la producción de imágenes digitales de los jóvenes. *Estudios Sobre Educación*, 30, 197-216. <https://doi.org/10.15581/004.30.197-216>Ayerbe
- Ballesteros Doncel, E. (2016). Los números cuentan. Sub-representación de la obra artística de mujeres creadoras en museos y centros de arte contemporáneos. *Política y Sociedad*, 53 (2), 577-602. http://dx.doi.org/10.5209/rev_POSO.2016.v53.n2.46964
- Caso, A. (2005). *Las olvidadas. Una historia de mujeres creadoras*. Barcelona: Planeta.
- Consejo de Europa (2006). Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006 , sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32006H0962>
- Contreras Flores, L.(2008). *Teatros de papel*. Valencia: Pentagraf.

- Contreras Flores, L.(2009). Breve historia de los teatros de papel. *Educación y Bibliotecas*, 173, 54-59.
- Cuesta Davignon, L. (Coord.) (2013). Mujeres, género y sexualidad. ICOM CE Digital. *Revista del Comité Español del ICOM*, 8. https://issuu.com/icom-ce_librovirtual/docs/icom-ce_digital_08
- Eisner, E.W. (1995). Educar la visión artística. Barcelona: Paidós.
- García-Esteban, E. (Coord.) (2021). *Mujeres artistas españolas. Marionetas de papel*. Cátedra de Investigación Isabel Muñoz Caravaca e Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.
- García-Esteban, E. (2019). Proyecto de educación patrimonial y artística: Alas de mujer para el 180 aniversario del Museo de Guadalajara. *erph_revista electrónica de patrimonio histórico*, 25 ,155 – 176. <https://doi.org/10.30827/e-rph.v0i25.17891>
- García-Perales, R. (2012). La educación desde la perspectiva de género. *ENSAYOS, Revista de la Facultad de Educación de Albacete*, 27, 1-18. <https://doi.org/10.18239/ensayos.v27i0.81>
- Hernández Romero, N., Carrasco Carpio, C. y Andrés Gómez, S. (2020). La Cátedra Isabel Muñoz Caravaca: una iniciativa para el estudio y el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. *Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação*. 15, 2687-2698. <https://doi.org/10.21723/riae.v15iesp4.14515>
- Lavado Paradinas, P.J. (2014) Cuentos y marionetas del mundo. Una relación entre juguetes y literatura. En P.J. Lavado y V.M. Lacambra (Coord.) *VIII Jornadas Nacionales de ludotecas. Ponencias y comunicaciones. Juegos y Literatura*, 13-48.
- López-Fernández Cao, M. (2014). Aplicando metodologías feministas para analizar la creación: propuestas en educación artística desde la experiencia de las mujeres. *Dossiers Feministes*, [Dedicado a: Arte, educación y género], 19, 31-55.
- López-Fernández Cao, M. (2013). MAV te observa, entraremos en acción: Las mujeres en el sistema del arte español. Sobre piedras y vientos de igualdad. *Investigaciones Feministas*, 4, 91-11. http://dx.doi.org/10.5209/rev_INF.2013.v4.41873
- López Fernández Cao, M. (2011). *Mulier me fecit: hacia un análisis feminista del arte y su educación*. Madrid: Horas y horas.
- Muñoz López, P. (2015). Las publicaciones y la investigación sobre mujeres artistas en España. *Raudem - Revista de Estudios de las Mujeres*, 3, 317-338. <https://doi.org/10.25115/raudem.v3i0.633>
- Muñoz López, P. (2009): Mujeres españolas en las artes plásticas, *Arte, Individuo y Sociedad*. 21, 73-88. <https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/ARIS0909110073A>
- Pérez Escoda, A. (2018). Uso de smartphones y redes sociales en alumnos/as de Educación Primaria. *Revista Prisma Social*, 20, 76-91. <https://revistaprismasocial.es/article/view/2310>
- Restrepo, B. (2002). Investigación en educación. Módulo siete. *Programa de Especialización en Teoría, Métodos y Técnicas de Investigación Social*. Bogotá: Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior.
- Sandoval, C. A. (2002). Investigación cualitativa. Módulo cuatro. *Programa de Especialización en Teoría, Métodos y Técnicas de Investigación Social*. Bogotá: Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior.

- UNESCO (2020) *Mensaje de la Sra. Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO, con motivo de la Semana Internacional de la Educación Artística*, 25-31 de mayo de 2020. [Documento de programa o de reunión]. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373516_spa
- UNESCO (2016). *Educación 2030. Declaración de Incheon y Marco de Acción para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4*. [Documento de programa o de reunión]. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_spa
- UNESCO, (2010). *La Agenda de Seúl: Objetivos para el desarrollo de la educación artística*. Segunda Conferencia Mundial sobre la Educación Artística, Seúl, del 25-28 de mayo de 2010. [Documento de programa o de reunión]. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000190692_spa.locale=es
- UNESCO, (2006). *Hoja de Ruta para la Educación Artística*. Conferencia Mundial sobre la Educación Artística: construir capacidades creativas para el siglo XXI Lisboa, 6-9 de marzo de 2006.
- VVAA (2020). Feminismo y museo. Un imaginario en construcción. *Espacio, Tiempo y Forma*, 8. <http://dx.doi.org/10.5944/etfvii.8.2020>
- VVAA (2011). *Patrimonio en femenino*. Madrid: Secretaría General Técnica. Subdirección General de Publicaciones, Información y Documentación. Ministerio de Cultura. https://www.libreria.culturaydeporte.gob.es/libro/patrimonio-en-femenino_2149/

-
- i Museo de Mujeres Artistas Visuales Españolas (MMAVE): <http://www.artistas-visuales-espanolas.es/antiguas.html>
- ii Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil.

Sugerencia de cita:

García-Esteban, E. (2022). Proyecto de educación plástica y visual para la formación del futuro profesorado: "Mujeres artistas españolas. Marionetas de papel". *Pulso. Revista de educación*, 45, 101-121. <https://doi.org/10.58265/pulso.5280>