

Universidad de Salamanca
Facultad de Educación

Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas

CURSO: 2019/2020

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

PROPUESTA DIDÁCTICA: LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA A TRAVÉS DEL RETRATO EN 4º DE E.S.O. EN LA MATERIA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL

TUTOR JORGE GIL RODRIGÁLVAREZ

AUTORA ANA TEJEDOR DÍEZ

UNIVERSIDAD
DE SALAMANCA

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

A mi familia y amigos, por ser un pilar fundamental en mi vida. Gracias a ellos, he podido formarme y desarrollar mis intereses en el mundo de las artes.

A mi tutor, Jorge Gil. Por toda su ayuda y guía en la elaboración de este proyecto. Por sus aportaciones y observaciones, que han enriquecido mi aprendizaje.

A Begoña Chimeno, mi tutora del *prácticum*. Por depositar toda su confianza en mí, ayudarme cuando lo he necesitado y enseñarme todo lo que ha podido sobre el mundo educativo.

Y, finalmente, a todos los docentes que han contribuido a mi formación académica. Gracias a ellos, puedo tener referentes profesionales sobre cómo llevar a la práctica todo lo aprendido.

Figura 1. (Imagen de la portada) Collage de elaboración propia (2020) Formado por: La joven de la perla (1665-1667) de Vermeer, El caminante sobre el mar de nubes (1818) de Caspar Friedrich, Solarización (1931) de Man Ray, Autorretrato (1971) de Francis Bacon, Irving Penn: In a Cracked Mirror (1986) de Irving Penn, Alice Model Sheet (1970) de Walt Disney, The Witness Concept Art (S.f.) de Alberto Mielao.

Don Jorge Gil Rodríguez, Profesor del Máster Universitario en Profesorado de Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas en la especialidad de DIBUJO por la Universidad de Salamanca, certifica:

El presente trabajo, titulado: **PROPUESTA DIDÁCTICA: LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA A TRAVÉS DEL RETRATO EN 4º DE E.S.O. EN MATERIA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL**, realizado y presentado por Ana Tejedor Díez, con DNI 53679636-M, recibe el visto bueno para su posterior defensa ante la Comisión Evaluadora.

En Salamanca, a 29 de julio de 2020

Fdo. Jorge Gil Rodríguez

TUTOR

Fdo. Ana Tejedor Díez

AUTORA

RESUMEN

El objetivo del presente Trabajo de Fin de Máster en Profesor de Educación Secundaria y Bachillerato por la Universidad de Salamanca consiste en la elaboración de una serie de materiales didácticos en torno a la idea del retrato en todas sus posibles representaciones artísticas (ilustrativo, fotográfico, pictórico, ...) como recurso en la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual. Se hace una revisión del uso actual e histórico del mismo y su relación con el mundo educativo. Se proponen una serie de actividades y tareas con las que se pretende trabajar en torno a los contenidos de los bloques 1, 3 y 4 de la materia del 4º curso de Educación Plástica, Visual y Audiovisual de los centros pertenecientes al territorio de Castilla y León.

Se busca que el retrato sirva como medio de expresión artística para los alumnos y que conozcan todas las posibilidades que éste puede ofrecerles. Además, se pretende plantear el material didáctico de forma transversal con otras materias y contenidos para poder, de esta manera, desarrollar distintas competencias.

ABSTRACT

The aim of the present End of Master Project in Teacher of Secondary Education and Bachillerato by the University of Salamanca consist in the development of a series of didactic materials about the idea of all the possible artistic portraits representations (illustrative, photographic, pictorial, ...) as a resource for the arts subject. A review of its current and historical use and its relationship with the educational world is made. A series of activities and tasks are proposed, with the ones it is intended to work around the contents of blocks 1, 3 and 4 for the arts subject from secondary schools belonging to the Castilla y León territory.

It is intended that the portrait serves as a way of artistic expression for the students and make them know all the possibilities that it can offer. Besides, it is pretend to present the teaching material in a transversal way with other subjects and contents in order to develop different competences.

PALABRAS CLAVE / KEY WORDS

Retrato, Autorretrato, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Didáctica.

Portrait, Selfportrait, Plastic, Visual and Audiovisual Education, Didactic.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	6
1.1. Justificación.....	7
1.1.1. Justificación pedagógica y planteamiento del problema	7
1.1.2. Marco legislativo	7
1.2. Metodología.....	8
1.2.1. Metodología de la investigación:	8
1.2.2. Metodología de la propuesta:	8
1.3. Objetivos	10
1.3.1. Objetivo general	10
1.3.2. Objetivos específicos	10
2. MARCO TEÓRICO	11
2.1. El retrato	11
2.1.1. Definición	11
2.1.2. Tipología.....	11
2.2. Antecedentes históricos.....	12
2.2.1. Historia del retrato	12
2.2.2. El autorretrato.....	16
2.2.3. El retrato y la fotografía	17
2.2.4. El retrato y la ilustración	20
2.3. Adolescencia e identidad	21
3. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN	22
3.1. Presentación	22
3.2. Contextualización.....	22
3.2.1. Marco curricular y legislativo	23
3.2.3. Relación con las enseñanzas transversales	23
3.2.4. Atención a la diversidad	23
3.3. Temporalización.....	24

3.4. MATERIAL DIDÁCTICO I: <i>Selfportrait Challenge</i>	25
3.4.1. Descripción.....	25
3.4.2. Recursos y materiales.....	27
3.4.3. Temporalización	27
3.4.4. Competencias claves y objetivos.....	27
3.4.5. Contenidos, criterios y estándares	28
3.5. MATERIAL DIDÁCTICO II: <i>Color-Traits</i>	29
3.5.1. Descripción.....	29
3.5.2. Recursos y materiales.....	31
3.5.3. Temporalización	31
3.5.4. Competencias claves y objetivos.....	32
3.5.5. Contenidos, criterios y estándares	33
3.6. MATERIAL DIDÁCTICO III: Tableau Vivant y el retrato ilustrativo a través de la fotografía ..	34
3.6.1. Descripción.....	34
3.6.2. Recursos y materiales.....	37
3.6.3. Temporalización	37
3.6.4. Competencias claves y objetivos.....	37
3.6.5. Contenidos, criterios y estándares	38
3.7. MATERIAL DIDÁCTICO IV: The comic through the portrait	39
3.7.1. Descripción.....	39
3.7.2. Recursos y materiales.....	40
3.7.3. Temporalización	40
3.7.4. Competencias clave y objetivos	41
3.7.5. Contenidos, criterios y estándares	42
3.8. EVALUACIÓN	43
3.8.1. Concepto y procedimientos para evaluar	43
3.8.2. Evaluación del proceso.....	44

3.8.3. Recuperación	51
4. CONCLUSIONES.....	52
5. LIMITACIONES Y PROSPECTIVA	53
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y WEBGRÁFICAS	54
ANEXOS.....	57

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo I. Ejemplos sobre la tipología del retrato	58
Anexo II. Plantilla 1. Material didáctico I.....	59
Anexo III. Ejemplo Plantilla 1. Material didáctico I.....	60
Anexo IV. Ejemplo de material didáctico I: Toon Me Challenge	61
Anexo V. Plantilla 2. Material didáctico IV.....	62
Anexo VI. Ejemplo Plantilla 2. Material didáctico IV	63
Anexo VII. Plantilla 3. Material didáctico IV	64
Anexo VIII. Ejemplo Plantilla 3. Material didáctico IV	65

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Temporalización de las actividades.....	24
Tabla 2. Temporalización de la actividad.....	27
Tabla 3. Material I. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.....	28
Tabla 4. La psicología de los colores.....	30
Tabla 5. Temporalización de la actividad.....	31
Tabla 6. Material II. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.....	33
Tabla 7. Temporalización de la actividad.....	37

Tabla 8. Material III. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.....	38
Tabla 9. Ficha para la elaboración del guión.....	39
Tabla 10. Temporalización de la actividad.....	40
Tabla 11. Material IV. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. ..	42
Tabla 12. Ejemplo escala de valoración.	45
Tabla 13. Material I. Rúbrica de evaluación analítica.....	46
Tabla 14. Material II. Rúbrica de evaluación holística.....	47
Tabla 15. Material III. Rúbrica de evaluación de entrada única.....	48
Tabla 16. Material IV. Rúbrica de elaboración holística.....	49
Tabla 17. Ejemplo de lista de cotejo para evaluación docente.....	50
Tabla 18. Tipología de los retratos.....	58

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Imagen de la portada: Collage de elaboración propia (2020) La joven de la perla (1665-1667) de Vermeer, El caminante sobre el mar de nubes (1818) de Caspar Friedrich, Solarización (1931) de Man Ray, Autorretrato (1971) de Francis Bacon, Irving Penn: In a Cracked Mirror (1986) de Irving Penn, Alice Model Sheet (1970) de Walt Disney, The Witness Concept Art (S.f.) de Alberto Mielgo.	2
Figura 2. Venus de Willendorf, 30.000 a.C. Escultura de autor desconocido. Fuente: Eldiario (2018) ..	12
Figura 6. Autor desconocido. Sin fecha. Zeus [Escultura]	13
Figura 6. Cristo Pantocrátor, 1261. Mosaico bizantino de autor desconocido. Fuente: Ufm (s.f.)	13
Figura 6. Cristo el varón de dolores, 1670. Pintura de Bartolomé Esteban Murillo. Fuente: Jesusconlacaña (2020)	13
Figura 6. Passion of the Christ, 2006. Fotografía de David LaChapelle. Fuente: Lachapellestudio (2006)	13
Figura 7. La joven de la perla, 2003. Película de Peter Webber. Fuente: Filmin (s.f.)	14
Figura 8. La joven de la perla, 1999. Novela histórica de Trazy Chevalier. Fuente: Casadellibro (2017)	14
Figura 9. La joven de la Perla, 1665-1667. Pintura de Johannes Vermeer. Fuente: Reprodart (s.f.).....	14
Figura 10. El caminante sobre el mar de nubes, 1818. Pintura de Caspar Friedrich. Fuente: Arteyalgomos (s.f.)	15
Figura 11. Autorretrato, 1498. Pintura de Alberto Durero. Fuente: Descubrirelarte (2019)	17
Figura 12. Autorretrato, 1969. Pintura de Francis Bacon. Fuente: Elpais (2016)	17

Figura 13. Autorretrato en el tiempo, 1999-2009. Instalación fotográfica de Esther Ferrer. Fuente: Museoreinasofia (2018).....	17
Figura 14. Pepito Grillo, 1939. Carta de expresiones de Walt Disney. Fuente: Pinterest (s.f.)	20
Figura 15. Pinocchio, 1940. Carta de expresiones de Walt Disney. Fuente: Frederator (2007).....	20
Figura 16. My Art Style, 2017. Ilustración de Autumn Noelle. Fuente: BoredPanda (2017)	25
Figura 17. 10 Art Styles Challenge, 2019. Ilustración digital de Pypah's Art (YouTube). Fuente: YouTube (2019)	25
Figura 18. Toon Me Challenge, 2020. Ilustración digital de Gema Vadillo. Fuente: Instagram (2020) ..	26
Figura 19. Toon Me Challenge, 2020. Ilustración digital de Estudiokatastrófico. Fuente: YouTube (2020)	26
Figura 20. Floren, 2018. Técnica mixta de elaboración propia.	29
Figura 21. Guille, 2018. Técnica mixta de elaboración propia.	29
Figura 22. Art at home challenge, 2020. Fotografías de varios usuarios de Instagram. Fuente: Instagram (2020)	34
Figura 23. Design character, 2018. Ilustración digital de Ross Tran. Fuente: Instagram (2018)	35
Figura 24. Personaje, 2020. Ilustración a grafito de elaboración propia.....	36
Figura 25. Retrato de Adele Bloch-Bauer I, 1907. Pintura de Gustave Klimt. Fuente: Semana (2015) ..	58
Figura 26. Madre, 1924. Fotografía de Aleksander Ródchenko. Fuente: Drugstore (2015)	58
Figura 27. Retrato de Mao Tse Tung, 1972. Pintura de Andy Warhol. Fuente: LaRepública (2012)	58
Figura 28. Retrato de Christy Turlington, 1990. Fotografía de Arthur Elgort. Fuente: LaVanguardia (2017)	58
Figura 29. Retrato de Mao Tse Tung, 1972. Pintura de Andy Warhol. Fuente: LaRepública (2012)	58
Figura 30. Dona Iceberg, 2014. Ilustración de Paula Bonet. Fuente: Paulabonetshop (2014).....	58
Figura 31. Drácula, 1897. Novela de Bran Stoker. Fuente: Amazon (2014)	58
Figura 32. Plantilla material didáctico I, 2020. Six Art Style Challenge. Elaboración propia.....	59
Figura 33. Plantilla resuelta, 2020. Six Art Style Challenge. Elaboración propia.	60
Figura 34. Ejemplo Toon Me Challege, 2020. Elaboración propia	61
Figura 35. Plantilla material didáctico IV, 2020. Character Model Sheet. Elaboración propia.....	62
Figura 36. Plantilla resuelta, 2020. Character Model Sheet. Elaboración propia.....	63
Figura 37. Plantilla material didáctico IV, 2020. Expressions Model Sheet. Elaboración propia.	64
Figura 38. Plantilla resuelta, 2020. Expressions Model Sheet. Elaboración propia.....	65

1. INTRODUCCIÓN

El presente proyecto se elabora como Trabajo de Fin de Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas por la Universidad de Salamanca por parte de la alumna Ana Tejedor Díez y tutorado por Jorge Gil Rodríguez, profesor del Departamento de Historia del Arte-Bellas Artes.

Se nos presenta la oportunidad de desarrollar un proyecto en el que aunemos educación y arte. La mejor forma de llevar a cabo este trabajo es abordándolo desde el campo personal, en este caso, el retrato. Este género representativo, y su subgénero el autorretrato, permitirán al alumno, que se encuentra en una etapa de su vida donde todo es cambiante, comunicar sentimientos, emociones, intereses, etc.

El retrato, desde el punto de vista teórico e histórico, es entendido por todos como un medio de representación artística del individuo. A lo largo de toda la Historia del Arte, esta forma de representación ha servido a artistas como medio de expresión. Se ha vivido una evolución en el arte que ha permitido que la obra ya no sea sólo una copia de la realidad, sino que cuente cosas y vaya más allá que la mera representación. Las cuestiones que se nos plantean son las siguientes: ¿Cómo podemos hacer uso de este recurso -el retrato- en el aula? ¿cómo podemos nosotros, desde la docencia, guiar este proyecto? ¿qué puede aportar al alumno?

En este TFM se plantean una serie de actividades y materiales didácticos que pondrán en uso y en valor, desde el aula, el retrato en todas sus vertientes: artístico, fotográfico, ilustrativo, etc. que servirá como medio de expresión para el alumno. Desde distintas competencias educativas se trabajarán temas de interés social y personal. Se desarrollará la identidad de los alumnos, tanto de forma individual como colectiva. Y se trabajará haciendo alusión al arte más actual.

La propuesta didáctica se enmarca en los bloques 1, 3 y 4 de los contenidos de la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual de cuarto curso para cualquier centro educativo dentro de la comunidad autónoma de Castilla y León. Es importante aludir, finalmente, a la utilización de estándares de aprendizaje de otras materias. Esta transversalidad enriquecerá el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos. Así como el planteamiento de dichos materiales didácticos basados en el trabajo colaborativo.

1.1. Justificación

1.1.1. Justificación pedagógica y planteamiento del problema

Con el presente trabajo, desde el punto de vista educativo, se pretende trabajar distintos valores sociales y personales que conciernen a la etapa adolescente. Dotar de importancia a la problemática que gira en torno a la identidad, la personalidad del individuo, sus intereses, relaciones, emociones, etc. y trabajarlo en el aula a través del retrato y el autorretrato como recurso de expresión cercana a los estudiantes.

A título personal, el retrato es el medio expresivo por excelencia a la hora de contar vivencias, creencias, sentimientos, etc. A demás, es una necesidad: “El hombre siempre ha tenido la necesidad de una autoidentidad: su existencia en el espacio y en el tiempo, su conciencia de un pasado y de un futuro inmediato” (Apezteguía, 2003, p.8). Ponerlo en valor y que los estudiantes sepan y puedan transmitir su personalidad e intereses a través de él es el fin de este proyecto. Se trabajará a través de las distintas competencias educativas que permitirán la elaboración de una serie de materiales didácticos.

Por otro lado, el alumnado aprenderá a dotar de sentido y concepto a la obra que elabore. Darle un significado propio. Se acercará de esta forma el estudiante al arte más actual, el contemporáneo, en el cual muchas veces el peso de la obra recae en el significado o en el concepto que hay detrás de su proceso o elaboración.

1.1.2. Marco legislativo

El marco legislativo en el que se encuadra este Trabajo Fin de Máster, a nivel nacional y autonómico, será el perteneciente al currículo de Educación Secundaria Obligatoria:

-Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE 3 de enero de 2015).

-ORDEN EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la educación secundaria obligatoria en la Comunidad de Castilla y León. (BOCyL de 8 de mayo).

1.2. Metodología

1.2.1. Metodología de la investigación:

Estado de la cuestión y revisión de la literatura

El tema de investigación de esta propuesta didáctica ha sido tratado por muchos autores, por lo tanto, lo primero que se ha hecho para establecer el marco teórico ha sido una revisión bibliográfica. En ella se pueden encontrar distintos proyectos de investigación como tesis doctorales, artículos de revistas, libros y obras de arte, entre otros. Toda la bibliografía se puede consultar en el apartado 6 del presente trabajo.

Se han revisado diversos proyectos sobre propuestas didácticas que proponen actividades y materiales didácticos en torno a la idea del retrato. Sin embargo, la mayoría de ellos están dirigidos a una etapa más temprana, la educación infantil.

La revisión bibliográfica sobre las bases teóricas del proyecto ha dado lugar a las líneas conceptuales que se ven reflejadas en el apartado 2 del marco teórico: primero se establece qué se entiende por retrato, el tema principal. A continuación, se procede a realizar un breve análisis de su uso a lo largo de la Historia del Arte, aportando ejemplos y comparaciones entre los retratos más clásicos y los más actuales. Se define el autorretrato como un capítulo importante ligado al tema principal del proyecto. Se desarrolla un capítulo hablando de la fotografía como una herramienta novedosa para este género representativo. Y, para cerrar el marco teórico, se concretan unas definiciones clave para entender el entorno en el que se trabaja: la adolescencia y la identidad.

1.2.2. Metodología de la propuesta:

La metodología que se plantea para la realización de la propuesta didáctica en este Trabajo Fin de Máster, y siguiendo lo dictado en la ORDEN EDU/362/2015, trabaja de manera competencial los siguientes apartados:

a) Activa, participativa e integradora

Es una metodología *activa*, ya que pretende en todo momento que el estudiante sea el protagonista de su propio aprendizaje. El profesor tendrá un papel secundario (aunque igualmente importante) de guía para el estudiante. Es *participativa* en el sentido que se entiende al estudiante como el encargado de la construcción de su conocimiento, de nuevo, ejerciendo el papel protagonista del mismo. Y, además, debe ser *integradora*, ya que ha de

tener en cuenta los distintos tipos de agentes que van a participar en ella para poder desarrollar las capacidades de todos ellos, sin ningún tipo de limitaciones.

b) Trabajo cooperativo

Encontramos, en esta propuesta, material didáctico que desarrolla el *trabajo cooperativo*. Podemos definir este tipo de aprendizaje consiste en “un método y unas condiciones determinadas en grupos pequeños desarrollando una actividad de aprendizaje y recibiendo evaluación de los resultados conseguidos” (Lobato, 1997, p. 61). Para que este aprendizaje realmente funcione, no solamente sirve el trabajo en grupo, sino que:

- Los miembros del equipo no solo se preocupan de su propio trabajo, sino también del trabajo de los demás.
- Los grupos están contruidos con heterogeneidad, tanto a nivel de habilidad como de competencias.
- El liderazgo es una responsabilidad compartida, además del rol que cada miembro desempeñe dentro del grupo.
- Se busca no solo resolver una tarea, sino crear un ambiente positivo entre los miembros del grupo.
- Habrá una evaluación del grupo y una evaluación individualizada para cada miembro.

(Lobato, 1997)

Este tipo de aprendizaje ofrece gran riqueza formativa para los estudiantes. Ligado a lo comentado anteriormente acerca de la metodología activa y participativa, el profesor será el encargado de diseñar y mantener el control entre las relaciones de los alumnos, ofreciendo un feed-back sobre los resultados que estén logrando, sin embargo, serán ellos los encargados de crear un ambiente de trabajo óptimo y dejar a un lado posibles diferencias para poder ayudar a los compañeros que comparten un mismo objetivo.

c) Transversalidad

Se plantea la *transversalidad* en el currículo con otras asignaturas. El trabajo entre docentes es un pilar fundamental para mejorar el desarrollo en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. El aprendizaje compartido entre dos o más asignaturas dota de sentido los conocimientos y los contenidos que el estudiante debe adquirir para, posteriormente, aplicarlos fuera del aula.

d) Motivación

Los estímulos que se proporcionan en los materiales didácticos intentan ser lo más atractivos y adecuados posibles a los intereses del alumnado para fomentar su *motivación*. Este apartado será muy importante para el desarrollo de la propuesta porque, como nos dice De Sixte (2018): “La motivación puede influir en el qué, en el cuándo y en el cómo aprendemos” (p.91).

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

El principal objetivo de esta propuesta consistirá en trabajar los contenidos y competencias básicas del currículo oficial, potenciando el desarrollo de enseñanza y aprendizaje, en torno a la configuración del retrato como medio de expresión artística en alumnos de cuarto curso de E.S.O.

1.3.2. Objetivos específicos

- I. Elaborar material didáctico para trabajar el género del retrato en el aula desde una mirada atractiva y motivacional para el alumno.
- II. Utilizar como referente el arte clásico y el contemporáneo para la realización de la propuesta.
- III. Trabajar los contenidos del currículo de Educación Plástica, Visual y Audiovisual desde la transversalidad con otras asignaturas.
- IV. Potenciar el trabajo cooperativo como metodología enriquecedora para el alumno.
- V. Diseñar el material didáctico de la propuesta con el objetivo de servir como medio de expresión al alumnado.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. El retrato

2.1.1. Definición

El concepto principal y más importante de esta propuesta es *el retrato*. Han sido numerosos los autores y artistas que han aportado su definición acerca de este término. En este proyecto, para delimitar, en primera instancia, la definición más simple y objetiva posible sobre qué se entiende por retrato, nos remitiremos a aquellas acepciones que nos presenta la RAE. Se entiende, por lo tanto, a este género representativo como: “pintura o fotografía de una persona”. En una segunda acepción, determina retrato como: “descripción de la figura o carácter, o sea, de las cualidades físicas o morales de una persona”.

Esto quiere decir que no entendemos el retrato únicamente como la representación externa del individuo, sino también interna. Francastel (1988) decía que “no se conoce ni las cosas ni las personas, se las reconoce” (p. 9). Es decir, el retrato no es solamente una representación de los rasgos característicos de una persona, sino que puede ir más allá. Contar cosas que la mirada no ve. Distorsionar la realidad que nos trasmite una persona a primera vista. Abstractar la identidad de la forma. Retratar la personalidad en lugar de la apariencia. Y un largo etcétera.

2.1.2. Tipología

Hay numerosas maneras de clasificar los tipos de retrato. Por eso, se realiza la siguiente diferenciación, basada en aquellas clasificaciones que más pueden interesar para esta propuesta (se establece en la tabla 18, situada en los anexos, ejemplos de esta clasificación):

-Retrato pictórico, fotográfico y literario. Aquí diferenciaremos la técnica con la que ha sido elaborado: técnica manual (pintura, dibujo, etc.), técnica audiovisual (fotografía, cine, etc.) o un género literario (descripción, relato, etc.)

-Retrato directo e indirecto. Será un retrato directo aquel en el que se pueda distinguir el rostro (más o menos figurativo) del individuo retratado. Será indirecto cuando no aparezca su rostro, sino que la representación sea a partir de algo más conceptual (objetos, manchas, etc.) que nos evoquen al individuo en cuestión.

-Retrato y autorretrato: No podemos evitar establecer una diferencia cuando el retrato esta hecho por uno mismo (autorretrato) o intervienen dos personas en el proceso, el retratista y el retratado (retrato).

2.2. Antecedentes históricos

2.2.1. Historia del retrato

Para entender mejor el concepto que cubre este proyecto, se realiza una breve revisión sobre el uso y el sentido que ha tenido el retrato a lo largo de la Historia del Arte y que sirve como base conceptual del mismo. No se hace hincapié en su interés plástico, sino más bien en la utilidad que pudo llegar a tener la representación del individuo en ciertas épocas destacables de la Historia del Arte, ya bien sea desde un punto de vista psicológico o de intereses de cada autor. Pues según Apezteguía (2003), la evolución del retrato a lo largo de la historia determina la propia evolución del individuo.

Si bien es cierto que el origen de la pintura no está del todo claro, podemos remitirnos al mito de Plinio el Viejo que, en el libro número treinta cinco de la *Historia Natural*, hace referencia a lo que puede ser considerado como el primer retrato y la primera pintura de la historia. En él se cuenta la historia de una joven de Corinto llamada Kora, hija del alfarero Butades de Sición. Esta joven, durante la última noche antes de despedirse de su amado que se marchaba al extranjero -a la guerra-, descubrió como la sombra del perfil del joven se proyectaba en la pared a través de la luz de una vela. Kora decidió repasar el perfil de la sombra con un carboncillo para así no olvidar nunca la imagen de su amado. Su padre, Butades, partiendo de la silueta hecha por su hija, aplicó arcilla sobre la misma, moldeándola y dándole relieve, que posteriormente horneó y endureció (Stoichita, 1997).

Sin embargo, si nos remitimos a las primeras manifestaciones artísticas materiales, datadas de hace más de 40.000 años de antigüedad -durante la prehistoria-, muchas de estas pinturas hechas por el hombre eran únicamente representaciones de la propia naturaleza. En cambio, cuando éste comienza a tomar conciencia de comunidad y, sobre todo, de sociedad, empieza a representarse a sí mismo ocupando su lugar en ella. Sin embargo, estas imágenes eran abstractas, es decir, eran imágenes muy simplificadas cuyo principal objetivo era transmitir, de la manera más directa posible, el mensaje que ellos buscaban y al que daban más importancia. El transcurrir de la prehistoria supuso el avance de estas representaciones. Cada vez será mayor el número de elementos que van apareciendo en estas imágenes. No obstante, seguían representado únicamente los rasgos humanos que a ellos más les interesaban. Por ejemplo, las figuras femeninas comenzaban a diferenciarse de las masculinas. En el caso de la mujer, les interesaba

Figura 2. Venus de Willendorf, 30.000 a.C. Escultura de autor desconocido. Fuente: Eldiario (2018)

manifestar la maternidad y por ello no representaban el rostro, sino los senos y los genitales (Figura 2). No debemos olvidar que estamos hablando de individuos que no tenían ningún tipo de formación artística más allá que la propia necesidad innata de expresión (González, 2017).

Si avanzamos un poco en el tiempo y nos situamos en los pueblos mesopotámicos, las imágenes que comienzan a producir estas antiguas civilizaciones ya eran mucho más trabajadas, en el sentido que entendemos de detalle y precisión. Además, comienzan a aparecer las jerarquías, los significados políticos y las escenas religiosas. En Egipto, que se seguía esta línea de representación religiosa y jerárquica, se desarrollaron representaciones humanas con una estética y un canon muy determinados. Lo más importante de esta época es que la imagen se empieza a convertir en una herramienta política y de poder cuyo objetivo era la comunicación de un mensaje al pueblo.

Poco a poco, esto siguió evolucionando y se empieza a buscar la representación cada vez más individualizada de los rasgos característicos del retratado con la mayor similitud posible a la realidad, aunque siguiendo una estética clásica: la idealización. El arte griego y romano serán los encargados de llevar esto a cabo. González (2017) sostiene que “Los romanos fueron los primeros maestros de la historia en lo que se refiere al planteamiento psicológico del personaje retratado”. Los rostros humanos ya no son todos iguales, sino que podemos diferenciar personajes (históricos, bíblicos o mitológicos). Y ya no sólo por sus características, sino también por sus expresiones.

Un ejemplo que nos propone González (2017) muy interesante en una de sus ponencias sobre el retrato, es el siguiente: uno de los personajes más retratados a lo largo de la historia de arte es la figura bíblica de Jesús. Sin embargo, ni siquiera 300 años después de su muerte, cuando el Imperio Romano decide implementar el cristianismo, se sabe cómo era la imagen que tenía

Figura 6. Autor desconocido. Sin fecha. Zeus [Escultura]

Figura 6. Cristo Pantocrátor, 1261. Mosaico bizantino de autor desconocido. Fuente: Ufm (s.f.)

Figura 6. Cristo el varón de dolores, 1670. Pintura de Bartolomé Esteban Murillo. Fuente: Jesusconlacaña (2020)

Figura 6. Passion of the Christ, 2006. Fotografía de David LaChapelle. Fuente: Lachapellestudio (2006)

este personaje. Por ello, el arte más tradicional toma la imagen de una religión anterior, en este caso, la mitología griega -el dios Zeus-, para ser representado. Incluso, posterior a esto, se guardan los atributos de este mismo personaje (la barba, la corona de espinas) y el fotógrafo David LaChapelle lo reinterpreta en la sociedad actual (aunque con otro tipo de connotaciones más contemporáneas y comerciales, etc.).

Damos un salto en el tiempo y, en el siglo XV, en plena expansión pictórica europea, se está labrando un profundo desarrollo artístico y se está produciendo un cambio en el uso del retrato: hay una búsqueda aún mayor del detalle y de colocación del personaje en un entorno. El Renacimiento florece y, con él, la aparición de los grandes maestros europeos que elaborarán gran parte de los retratos más famosos que se recuerdan en la Historia del Arte. El retrato, en esta época, tiene como utilidad principal hacer de “carta de presentación” (Martín, 2017). En su gran mayoría, se retrataban burgueses y nobles que, en tiempos de guerra, les interesaba poseer un buen retrato para, por ejemplo, entablar un matrimonio.

Sin embargo, al menos durante la primera mitad del siglo XVI, coexistirán tendencias flamencas e italianas (Martín, 2017), que poco a poco harán que el Renacimiento vaya llegando a su fin. Corrientes artísticas como el Manierismo, el Barroco, el Neoclasicismo, etc. ya daban señales de la pérdida de interés por hiperrealismo, el naturalismo o la exactitud de las medidas clásicas. No se buscaba la perfección, sino resaltar otras cualidades como la delicadeza, la expresividad, el tenebrismo, etc.

La joven de la perla, una obra barroca realizada por el pintor holandés Vermeer, ha sido una imagen que ha transitado por el retrato pictórico, el retrato audiovisual y el retrato literario.

Figura 9. La joven de la Perla, 1665-1667. Pintura de Johannes Vermeer. Fuente: Reprodart (s.f.)

Figura 8. La joven de la perla, 1999. Novela histórica de Tracy Chevalier. Fuente: Casadellibro (2017)

Figura 7. La joven de la perla, 2003. Película de Peter Webber. Fuente: Filmin (s.f.)

Es interesante detenerse en esta comparación, muy parecida a la hecha anteriormente con la figura bíblica de Jesús. Una misma obra, en este caso pictórica, desencadena en distintas variantes a lo largo de la historia, las cuales necesitan del apoyo de la primera para ser entendidas. El uso de la luz en los planos de la película de Webber (2003) está basado en el claroscuro que Vermeer consiguió en la obra pictórica, y la historia que se narra sobre quién era ella está basada en la novela de Chevalier (1999).

Volviendo a la línea temporal de la Historia del Arte que estábamos construyendo, todo lo que se forjó después del Renacimiento culminó en el Romanticismo, con la liberación del artista de todos los cánones establecidos. Ya no se busca lo estético o lo bonito, sino la transmisión del sentimiento y la emoción en el espectador. Artistas como Caspar Friedrich, que se dedicó al paisajismo, realizó también obras en esta época como *El caminante sobre el mar de nubes* (1818), que nos hace replantearnos una nueva manera de entender el retrato: es una obra en la que no se ve el rostro del personaje, ya que nos está dando la espalda, sin embargo, no deja de ser un retrato indirecto que nos está transmitiendo lo que entonces se denominaba como *lo sublime*.

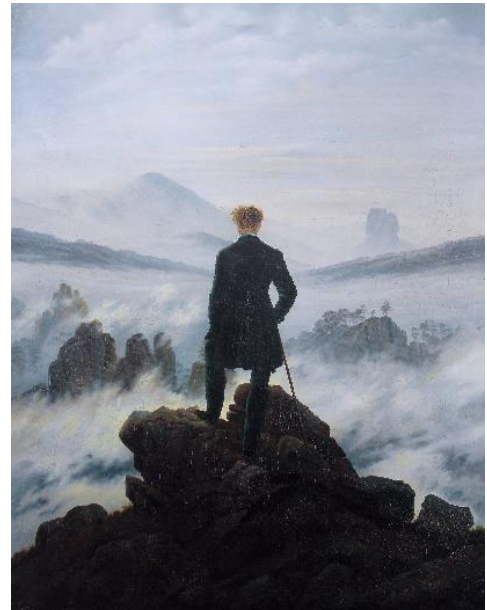

Figura 10. *El caminante sobre el mar de nubes*, 1818. Pintura de Caspar Friedrich. Fuente: Arteyalgomias (s.f.)

De nuevo, hacemos otro gran salto temporal y nos situamos en Francia en el siglo XIX con el Impresionismo y el Postimpresionismo. Se manifiestan las teorías de la luz y del color. La pincelada cambia, es más expresiva, más rápida y menos perfecta. El fin último de los retratos en esta corriente sigue, de alguna manera, siendo la idea de transmitir sentimientos y emociones a través de las miradas o de las poses de los personajes. Se sigue perdiendo aún más la idea del realismo, aunque seguirá siendo la figuración el centro de interés de la obra hasta la llegada de las vanguardias.

Ya situados en el siglo XX, el arte toma otro rumbo y otro fin. De igual manera, el retrato y la representación del individuo cambian por completo. El abanico de formas representativas es incalculable. Damos paso a la importancia en el concepto, en el gesto y en la intención de la obra. Aparecen las performances, el video arte, las instalaciones, ... Y la forma de ser representado es entendida por los artistas como un medio expresivo más de gran interés plástico en el proceso de construcción de identidades. Ya no sólo se hace uso de la pintura como medio para trabajar el retrato, sino que la fotografía (tratada en el apartado 2.2.3 de este proyecto) aporta una nueva manera de entender el retrato. La fotografía se une a los medios

mencionados anteriormente (instalaciones, performance, etc.) y conforma parte de los nuevos medios de representación en el arte contemporáneo.

El retrato publicitario toma gran importancia en el mundo artístico. Irving Penn, retratista en los años cincuenta, realiza fotografías publicitarias y de moda que dejaban de lado el “glamour” vigente de la época, que se centraba en embellecer el producto para aumentar su venta, para así centrarse en el personaje. Sus retratados suelen mirar al espectador, desafiándolo e involucrándolo. Además de dar gran importancia a la forma: el encuadre, la composición, el gesto o la iluminación. Todo esto hace que se cree un estilo de autor fácilmente reconocible. (Casajús, 2009)

Sin embargo, y en paralelo a los retratos publicitarios -normalmente fotográficos- que se podían considerar obras de arte, encontramos el retrato meramente comercial. Ligado, en su gran mayoría, al mundo publicitario. Este tipo de retrato, que no tiene por qué carecer de interés, pero cuyo fin último es la venta del producto, “manipula” en muchas ocasiones al espectador. Los estereotipos y los cánones (de belleza, estéticos, ...) son el resultado de este tipo de manipulaciones. Son retratos que tienen una intencionalidad en el espectador que ve la imagen y crea el sentimiento de deseo. *La Sociedad del Espectáculo* de Guy Debord (1967) ya nos hablaba de esta necesidad de consumo masivo que nos hacen desarrollar los medios de comunicación, los anuncios, la publicidad, etc.

2.2.2. El autorretrato

Habiendo establecido una base conceptual que sitúa el retrato a lo largo de la Historia del Arte, es importante rescatar y dar valor a su subgénero, *el autorretrato*. Este tipo de representación nos permitirá dar paso a un amplio desarrollo de la identidad personal de los adolescentes.

Se puede entender al autorretrato como una representación visual biográfica. No se ha de clasificar dentro de una autorrepresentación directa o indirecta, pues el autorretrato, y sobre todo el contemporáneo, se encuentra en numerosas formas representativas a lo largo de la Historia del Arte. Durero, por ejemplo, fue uno de los maestros en cuanto a este tipo de obras. Declaró, en la forma en la que él mismo se pintaba (con su pose y sus ropas en la figura 11), la dignificación del estatus de artista frente al de artesano. (Iglesias, 2013).

Numerosos son los autorretratos significativos, en la Historia del Arte, en los que no nos detendremos tan exhaustivamente como hemos hecho con el retrato, pero entre los que podemos encontrar a Artemisa Gentileschi, Velázquez, Van Gogh, Frida Kahlo... Más actuales, podemos contemplar los de Andy Warhol, Francis Bacon, Irvin Penn, Esther Ferrer... En todos

ellos podemos ver reflejado el momento artístico en el que se encontraba cada autor y sus inquietudes a nivel de artista y a nivel personal.

En realidad, ¿qué artista no se ha autorretratado alguna vez? Lo interesante de este tipo de manifestación artística radica en lo que el propio artista quiera y pueda llegar a contar a través de algo tan personal como es la representación de uno mismo.

*Figura 13. Autorretrato, 1498.
 Pintura de Alberto Durero. Fuente:
 Descubrirelarte (2019)*

*Figura 13. Autorretrato, 1969.
 Pintura de Francis Bacon. Fuente:
 Elpais (2016)*

*Figura 13. Autorretrato en el tiempo,
 1999-2009. Instalación fotográfica de
 Esther Ferrer. Fuente:
 Museoreinasofia (2018)*

2.2.3. El retrato y la fotografía

La cámara fotográfica nace en 1839. Con ella aparece una nueva manera de ver y representar la realidad y, sobre todo, a las personas.

La aparición de la fotografía en el siglo XIX provocó que buena parte del uso que se hiciera de ella fuera para aprovechar el lenguaje formal realista que ofrecía como medio, aunque bien es cierto que surgieron paralelamente a este tipo de aplicaciones una serie de prácticas que se basaron en el cuestionamiento de la reproducción de la realidad: modificando, manipulando o construyendo sobre la imagen, dando lugar así a nuevas posibilidades técnicas. Uno de los mayores impactos que hizo la fotografía en el mundo de la imagen fue su uso comercial. La posibilidad de la reducción de los tiempos de exposición y la obtención de múltiples copias en poco tiempo fueron determinantes para el desarrollo y evolución del concepto del retrato (Cabrejas, 2009).

Entre los pioneros de los primeros retratos fotográficos podemos encontrar a Antoine Claudet. Fue el encargado de presentar un método de reducción del tiempo de exposición fotográfico a la Academia de las Ciencias. Esto permitió que los modelos pudieran salir con los ojos abiertos. Además, fue el primero en usar iluminación artificial y decorados en sus retratos. Los hermanos Bisson fueron, junto a Claudet, de los primeros estudios fotográficos que se abrieron en París.

En los años cincuenta triunfa la “carta de visita” ideada por el fotógrafo André Adolphe Disderi. Esta práctica permitía que, de un solo negativo, se obtuviesen ocho positivos, abaratando así el coste de la fotografía y que de esta manera más personas pudieran acceder al retrato fotográfico (Casajús, 2009). Cabe decir que, en estos primeros años de la fotografía, la innovación en el retrato se produce muy rápidamente porque gran parte de los fotógrafos de la época se dedicaron a este género ya que era una fuente segura de ingresos. Sin embargo, esto no hizo que no se buscara el interés fotográfico paralelamente en otros géneros, como el en paisaje, por ejemplo.

Además del desarrollo técnico de la fotografía, empiezan a surgir retratistas que buscan un interés que va más allá de la búsqueda de la apariencia, intentando individualizar y dar personalidad a sus fotografías. Podemos hablar, de entre muchos otros, de la obra que realizó Alexander Rodchenko, que se dedicó al retrato experimental y subjetivo. Hace presente su estilo personal, como explica Casajús (2009): “aunque ello subordine y aplaste la individualidad y personalidad del retratado” (p.248).

Uno de los usos que se le dio a la fotografía en el retrato durante el siglo XIX en Inglaterra fue la fotografía *post mortem*. Esta práctica consistía en la fotografía de difuntos, cuyo objetivo era el recuerdo de la pérdida de un ser querido. Se colocaba el cuerpo del retratado como si estuviera vivo rodeado de sus familiares, simulando dormir sentado en un sofá o simplemente recreando la muerte en su propia cama, muchas veces acompañado de flores. Este tipo de fotografía nace de la necesidad de recordar a los fallecidos, sin embargo, esta necesidad no es única de este siglo. Podemos encontrar un paralelismo entre esta práctica fotográfica del siglo XIX y los bustos romanos que se hacían al principio de los siglos para honrar la memoria de los que ya no estaban. En ambas prácticas se colocaba el resultado en los hogares para así mantener el recuerdo “eterno” de ese ser querido.

Si seguimos en la línea del tiempo, y nos situamos en el siglo XX, podemos hacer referencia a una serie de artistas que utilizaron el autorretrato fotográfico como un género recurrente en su obra. Entre ellos, Francesca Woodman, conocida por sus autorretratos en blanco y negro e influenciada por el surrealismo y el arte conceptual. En su obra, que suele compararse con la de Hans Bellmer o Man Ray, explora la sexualidad del cuerpo acompañándose de objetos como espejos, pájaros o calaveras. Su trabajo se caracterizó por el resultado poético que le ofrecían las imágenes borrosas, con las que conseguía dar sensación de movimiento y urgencia. Ella misma declaró:

“¿Soy una imagen? ¿Estoy entrando o saliendo de ella? Podría ser un fantasma, un animal o un cuerpo muerto, no solo una chica parada en la esquina...”

Otra artista que trabajó con el autorretrato fotográfico fue Cindy Sherman. Utilizaba su propio cuerpo para representar y criticar temas sociales relacionados con el género y la identidad:

“Me parece aburrido perseguir la idea típica de belleza porque es la forma más fácil y obvia de ver el mundo. Es más complejo mirar hacia el otro lado.”

Su obra se centra en la mujer y la feminidad y cómo, muchas veces a través de una imagen llena de color que seduce al espectador, consigue distorsionar esta idea que se tiene de feminidad en base a un constructo social. Trabajó junto a otros fotógrafos como Sherrie Levine o Robert Longo, aunque su mezcla entre la performance y la fotografía hace de su obra algo único y excepcional.

Actualmente, la fotografía se ha convertido en el medio por excelencia gracias al cual podemos reproducir cualquier cosa: ya sea de manera tradicional o digital. A demás, es un medio que está al alcance de casi todos los jóvenes hoy en día. Ellos mismos lo utilizan para compartir su identidad en las redes sociales. “Una gran masa de retratos fotográficos navega en la red construyendo el mayor catálogo fotográfico de nuestra sociedad” (Molinet, 2015, p. 33). Sin embargo, es importante diferenciar y dar valor al uso de la fotografía. Que ésta esté al alcance de todo el mundo no quiere decir que toda la obra fotográfica que se produzca sea de interés. Serán destacables aquellos trabajos que posean una investigación y una base conceptual previa. En nuestro caso, serán aquellos retratos que quieran contar algo, ya sea por parte de aquel que mire a través del objetivo o por el mismo sujeto retratado.

El hecho de que la producción fotográfica no sea un proceso espontáneo, sino que en sí misma pueda ser una herramienta para el pensamiento crítico, transformativo y emancipatorio, nace a partir de la premisa de que la cámara es una herramienta conceptual. La elaboración de una imagen fotográfica va más allá del acto de presionar un botón. (Molinet, 2015, p. 34)

Yasumasa Morimura o Tomoko Sawada son dos retratistas que situamos entre los siglos XX y XXI. Ambos artistas japoneses realizan obra fotográfica centrada en el retrato y en el autorretrato fotográfico. Morimura realiza un tipo de fotografía muy escenificada y basada en la corriente artística del apropiacionismo, mientras que Sawada realiza series mostrando distintas identidades dentro de la cultura actual japonesa. Podemos encontrar cierta similitud

dentro de sus obras y, aunque Morimura se centra más en la cultura occidental y Sawada en la oriental, ambos quieren ofrecer, a través de la escenificación del rostro y del cuerpo, una mirada satírica y sarcástica de la realidad de la sociedad.

2.2.4. El retrato y la ilustración

Es inevitable hablar sobre la ilustración dentro de este marco teórico, pues parte de la propuesta didáctica se enmarca dentro de este género. La ilustración se entiende como una rama del dibujo y la pintura que permite desarrollar la imaginación a través de un estilo determinado. Lo que suele diferenciar una ilustración de cualquier otra obra es su función. Una ilustración siempre hace algo: contar una historia, vender un producto, describir un entorno, enseñar el funcionamiento de algo, etc. (Xcolme, 2019).

El retrato en la ilustración es un apartado fundamental: gran parte de los trabajos que se desarrollan en torno al diseño de personajes en el concept art en películas, series o videojuegos, trabajan las expresiones y emociones faciales a través de lo que se conoce como *carta de expresiones*.

Se puede observar en las figuras 14 y 15 un ejemplo de este tipo de cartas en las que la compañía Disney evidencia lo comentado anteriormente. Este tipo de ejercicios ilustrados proporcionan al profesorado de educación plástica trabajar el retrato desde un género muy próximo a los estudiantes, que muchos de ellos posiblemente practiquen y que, además, les pueda resultar diferente y atractivo.

Figura 15. Pepito Grillo, 1939. Carta de expresiones de Walt Disney.
Fuente: Pinterest (s.f.)

Figura 15. Pinocchio, 1940. Carta de expresiones de Walt Disney. Fuente: Frederator (2007)

2.3. Adolescencia e identidad

Para entender el escenario y a los individuos con los que vamos a trabajar, es fundamental definir los conceptos de *adolescencia* y *construcción de identidad*.

Entendemos adolescencia como “el proceso del desarrollo humano que se da entre la salida de la infancia y la entrada en la adultez” (Vázquez y Fernández, 2016, p.38). Por otro lado, se entiende a la identidad, término acuñado por Erikson (1971), como “la definición que un individuo tiene de sí mismo, en parte implícita, que debe poder elaborar en su conversión en adulto y debe seguir redefiniendo a lo largo de su vida” (Taylor, 1996, p.10). La construcción de la misma se produce entonces en el momento el que se logra ajustar satisfactoriamente una definición personal con relación a los roles sociales que el sujeto desempeñe (Zacarés; Iborra; Tomás y Serra, 2009).

La identidad estará por lo tanto ligada a la adolescencia, ya que es ésta la que se construye durante este momento de cambio en nuestras vidas. Se busca establecer metas, valores y creencias con las que adquirimos un compromiso sólido durante nuestra juventud y que perdurarán a lo largo de nuestras vidas (Pérez-Torres; Pastor-Ruiz y Abarrou, 2018). La identidad y el arte se relacionan a través del lenguaje. El lenguaje artístico como medio de expresión, de representación y de exploración para el artista:

El lenguaje se convierte en la forma de expresión con la que el hombre establece su principal relación con el mundo. El lenguaje artístico se ha convertido en una forma de explorar la autoidentidad; la imagen, y en concreto el retrato del cuerpo humano, se establece como la principal forma de exploración de la identidad humana (Apezteguía, 2003, p.10).

3. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

3.1. Presentación

La propuesta didáctica planteada en este Trabajo Fin de Máster está orientada al alumnado que este cursando cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria y haya escogido como asignatura optativa Educación Plástica, Visual y Audiovisual, en cualquier centro de la comunidad autónoma de Castilla y León.

Se ha decidido escoger dicho curso académico por la versatilidad que puede ofrecer. Por un lado, los estudiantes ya tienen una (mínima) base dentro del mundo plástico puesto que han debido de cursar esta misma asignatura de manera obligatoria en primero de E.S.O. Por otro lado, el currículo que recoge la ORDEN EDU/362/2015, establece contenidos muy atractivos e interesantes que se han considerado los idóneos para trabajar la temática que recoge este TFM.

Teniendo en cuenta, y como ya se ha comentado anteriormente, este trabajo tiene como objetivo principal trabajar contenidos de la asignatura a través del retrato como medio de expresión artística para el estudiante. Para ello, se han planteado una serie de materiales didácticos que trabajarán el retrato a través de dichos contenidos. Se plantea de tal manera que los materiales y las actividades puedan realizarse a modo de proyecto conjunto una vez se hayan dado todos los contenidos y se quiera proceder a un repaso de materia, o de manera individual cuando sea el momento de abordar cada uno de los contenidos de manera específica.

3.2. Contextualización

La propuesta se establece dentro del marco legislativo correspondiente al de Castilla y León, como se especifica en el apartado 3.2.1 del trabajo, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional. Esto significa que este trabajo académico puede aplicarse a la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual de cualquier centro de secundaria de la comunidad. Sin embargo, se ha diseñado pensando en un centro con unas características concretas:

- Ubicado en una ciudad cultural.
- Ubicado en una zona urbana.
- Donde haya diversidad entre los estudiantes.
- Los estudiantes provengan de familias heterogéneas, preferiblemente de clase media-trabajadora.
- Los estudiantes tengan intereses y vocaciones no solo en el mundo artístico, sino en general en el mundo de la cultura y la creación.

3.2.1. Marco curricular y legislativo

El TFM enmarca esta propuesta didáctica dentro del marco legislativo correspondiente al cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad de Castilla y León. Se establecerá, por lo tanto, a través del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Y, a través de ORDEN EDU/362/2015, de 4 de mayo, se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la educación secundaria obligatoria, de nuevo, en la Comunidad de Castilla y León.

3.2.3. Relación con las enseñanzas transversales

La finalidad de la transversalidad en la educación secundaria será la formación en valores, el desarrollo de competencias, la ampliación de conocimientos, abordar temas considerando los diferentes enfoques de las materias implicadas, potenciar la reflexión y el juicio de los alumnos, fortalecer el trabajo en equipo, etc.

Se plantea en la propuesta de intervención de este TFM, en uno de los materiales didácticos, la transversalidad con otra materia. Se fomenta, de esta manera, la cooperación con otras asignaturas y otros profesores de diferentes campos.

3.2.4. Atención a la diversidad

Un apartado que siempre debemos tener en cuenta a la hora de plantear material didáctico será la atención a la diversidad. En cualquier aula de secundaria en la que vayamos a impartir clase, nunca nos vamos a encontrar con dos alumnos iguales, sino todo lo contrario.

Por lo tanto, como bien establece el BOCYL nº86 de 2015 en la sección 3ª, artículo 23, el fin de actuación en cuanto a la atención a la diversidad será el siguiente:

La atención a la diversidad tiene por finalidad garantizar la mejor respuesta educativa a las necesidades y diferencias, ofreciendo oportunidades reales de aprendizaje a todo el alumnado en contextos educativos ordinarios, dentro de un entorno inclusivo, a través de actuaciones y medidas educativas.

Nuestra obligación es, por lo tanto, ofrecer la mejor calidad de adaptación de los recursos, los materiales, las actividades, etc. a todos ellos. Además de crear un ambiente de consideración y respeto entre todo el alumnado. Para conseguir todo esto, los materiales didácticos que se

plantean en la propuesta de intervención tienen un carácter flexible e integrador. Se diferencia, a continuación, los grandes grupos de alumnos que precisan de posibles adaptaciones:

- Los alumnos ACNEE: cuando hablamos de alumnado con necesidades educativas especiales, ya sean discapacidades, trastornos o retrasos, el material que plantea en este TFM permite la modificación del nivel de dificultad o el nivel de logro que el profesor u orientador del centro determinen apropiados para cada caso individualizado de estos alumnos.

Aun así, para aquellos alumnos con discapacidades visuales, que son los únicos que pueden presentar más dificultad de adaptación en esta materia, se deberán plantear unas adaptaciones específicas en consideración con estos alumnos.

- Los alumnos NEAE: en el caso de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, no deberían presentar grandes dificultades. Para aquellos alumnos que presenten problemas con el lenguaje, se traducirán y adaptarán los enunciados y las explicaciones al idioma correspondiente. Para aquellos con altas capacidades intelectuales, de nuevo, el material permitirá su adaptación en función a la estimación correspondiente con el nivel del alumno.

Debemos tener en cuenta que se plantea el trabajo cooperativo en esta propuesta, un tipo de metodología que es esencial para el desarrollo e inclusión de todo tipo de alumnado.

3.3. Temporalización

En la siguiente tabla se establece el número de sesiones necesarias para cada uno de los materiales didácticos de la propuesta, que veremos con más desarrollo en cada uno de los apartados de estos materiales.

Tabla 1. Temporalización de las actividades.

Propuesta de intervención	Sesiones
Material didáctico I: <i>Selfportrait Challenge</i>	4
Material didáctico II: <i>Color-Traits</i>	3
Material didáctico III: <i>Tableau Vivant y el retrato ilustrativo a través de la fotografía</i>	3
Material Didáctico IV: <i>The comic through the portrait</i>	5
Sesiones entre 40 y 50 minutos	

Fuente: Elaboration propia.

3.4. MATERIAL DIDÁCTICO I: *Selfportrait Challenge*

3.4.1. Descripción

En este primer material didáctico se plantea trabajar el autorretrato y la construcción de la identidad a través del estilo *cartoon*, y a través de series, películas, videojuegos, etc. Se pretende que la elaboración de este material sea en el aula bajo la supervisión del profesor. Los alumnos tendrán que elaborar varios dibujos e ilustraciones de sí mismos en distintas versiones y estilos, según cómo se vean dentro de un estilo de dibujo ya determinado, con unos cánones preestablecidos. Nos hemos basado en el conocido reto *Art Style Challenge*, que circuló hace un tiempo por las redes sociales, para su elaboración. Este reto consistía en autorretratarse en distintos estilos de dibujo, conocidos por todos (entre los que más se repitieron encontramos a Los Simpson, Hora de aventuras, Los Padrinos Mágicos, etc.) y compartirlo en las redes sociales. Ejemplos de este famoso reto los podemos ver en las figuras 17 y 16.

Figura 16. 10 Art Styles Challenge, 2019. Ilustración digital de Pypah's Art (YouTube). Fuente: YouTube (2019)

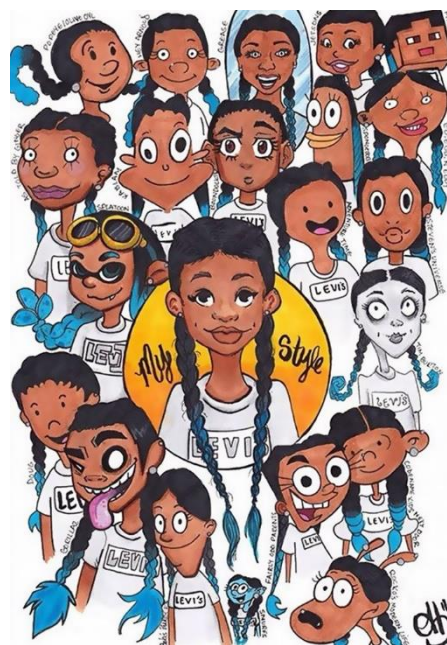

Figura 17. My Art Style, 2017. Ilustración de Autumn Noelle. Fuente: BoredPanda (2017)

Aunque es un reto que está más enfocado a su resolución en un formato digital, nada impide que no se pueda adaptar a un formato tradicional, como en la figura 16. Con este ejercicio los alumnos podrán explorar diversos estilos y técnicas gráfico plásticas que les permitan la resolución de dibujos e ilustraciones sencillas y rápidas.

El trabajo se completará con la elaboración de un autorretrato final basado en otro conocido reto: *ToonMe Challenge*. En este reto, los artistas se transforman a sí mismos en un dibujo animado. No tiene que seguir el estilo de otro dibujante, simplemente el suyo propio con la libertad que se desee, y completar así medio rostro de una fotografía. Podrá cada alumno, de esta forma, expresar la manera en la que se ve o se gustaría ver a sí mismo.

Figura 19. *Toon Me Challenge*, 2020. Ilustración digital de Estudiokatastrófico. Fuente: YouTube (2020)

Figura 18. *Toon Me Challenge*, 2020. Ilustración digital de Gema Vadillo. Fuente: Instagram (2020)

Por lo tanto, el planteamiento de esta tarea consistirá en lo siguiente:

- 1) Se comenzará con una breve explicación teórica de la tarea. Se pondrán ejemplos de artistas que han hecho ambos retos. Incluso, se puede proyectar algún video de YouTube, puesto que muchos de los artistas graban y cuelgan el proceso en esta plataforma.
- 2) *Art Style Challenge*: En cuanto a los estilos que elaborarán, se les puede dar ya preestablecidos o, por el contrario, dar libertad al alumno para que escoja. En esta segunda opción es recomendable dar ejemplos, por si algún estudiante no llega a conocer 6 estilos diferentes de dibujo cartoon, y pueda tener opciones. Todo esto se ha de dejar claro en la primera sesión para que los alumnos puedan traer referencias a la sesión siguiente o haber visto imágenes en sus casas. En una primera sesión práctica, se comenzará a realizar el primer reto. Se les repartirá la plantilla 1 en A3 (que podemos encontrar en el anexo) que les servirá de guía y donde completarán los 6 recuadros con los 6 autorretratos correspondientes.
- 3) *Toon Me Challenge*: En una siguiente sesión, se empezará con el segundo reto, para el que deben traer un autorretrato fotográfico impreso en A4. Sobre él, pegarán una cartulina (blanca, o del color que deseen), recortada con la forma que cada uno considere: pueden dejar al descubierto media fotografía exacta, pueden tapar únicamente ojos, por un lado, y boca por otro, etc. Una vez tengan la forma, podrán completar su autorretrato.

3.4.2. Recursos y materiales

- Plantillas A3 (anexo)
- Cartulinas A4 de colores
- Material de dibujo (pinturas de colores, Rotrings, lápices, etc.)
- Tijeras y pegamento
- Ficha 6 Art Style Challenge proporcionada por el profesor

3.4.3. Temporalización

Tabla 2. Temporalización de la actividad.

Sesión 1	Explicación conceptual Explicación de la tarea y lo que deben de traer
Sesión 2	Elaboración reto <i>Art Style Challenge</i>
Sesión 3	Elaboración reto <i>Toon Me Challenge</i>
Sesión 4	Posible 4º sesión para terminar los trabajos

Fuente: elaboración propia.

3.4.4. Competencias claves y objetivos

Las competencias que desarrollará esta tarea serán las siguientes:

- Conciencia y expresiones culturales (CEC)
- Aprender a aprender (CAA)

Los objetivos de etapa de la E.S.O.:

- b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
- f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y la experiencia.

- g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
- j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
- l) Apreiciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

3.4.5. Contenidos, criterios y estándares

Tabla 3. Material I. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.

Educación Plástica, Visual y Audiovisual		
Contenidos	Criterios de evaluación	Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 1. Expresión plástica		
<p>La composición. Plano básico, centro visual, leyes de composición. Esquemas de movimiento y líneas de fuerza.</p> <p>Técnicas de expresión gráfico-plástica: dibujo artístico, volumen y pintura.</p>	<p>2. Realizar obras plásticas utilizando diferentes soportes y técnicas, aplicando las leyes de composición, creando movimiento y ritmos, y experimentando con el color.</p> <p>3. Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas para elaborar una composición sobre la base de unos objetivos prefijados y de la autoevaluación continua del proceso de realización.</p>	<p>2.1. Aplica las leyes de composición, creando esquemas de movimientos y ritmos, empleando los materiales y las técnicas con precisión.</p> <p>3.1. Conoce y elige los materiales más adecuados para la realización de proyectos artísticos.</p>

Fuente: Orden EDU/362/2015 del 4 de mayo.

3.5. MATERIAL DIDÁCTICO II: *Color-Traits*

3.5.1. Descripción

El fin principal de este segundo material didáctico será trabajar y profundizar en los contenidos sobre la psicología del color a través del retrato. Esta tarea surge de un proyecto personal que se adapta en este TFM a los alumnos de secundaria.

Se trabajará desde un enfoque personal y poético las identidades de las personas que se encuentran en el círculo más cercano del estudiante. De esta manera, el alumno deberá retratar a una persona cercana (a un familiar, a un amigo, a un compañero de clase, a sí mismo, etc.). Y escogerá un color que él considere que define a esa persona. Este color debe tener un sentido psicológico para él, y deberá aparecer explícito en la forma en la que haga uso de él en el dibujo.

Usaremos de referencia los trabajos de elaboración propia realizados en el proyecto personal mencionado anteriormente. En este caso, se han utilizado los colores gris y amarillo para la representación y definición de los individuos retratados. En este caso el estilo de dibujo es más realista, pero es adaptable al nivel de dibujo del alumnado. El color ha sido tratado digitalmente sobre el escaneado. Veremos a continuación como podemos adaptarlo al aula de secundaria.

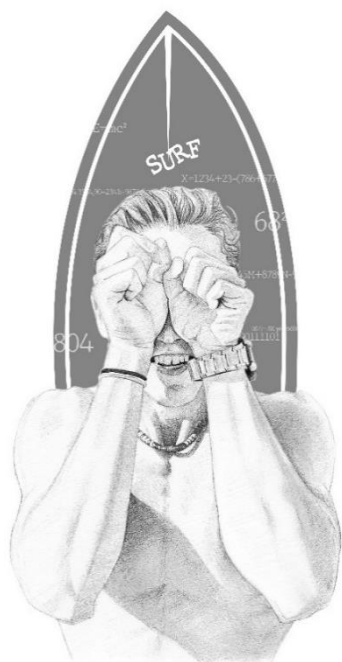

Figura 21. Guille, 2018. Técnica mixta de elaboración propia.

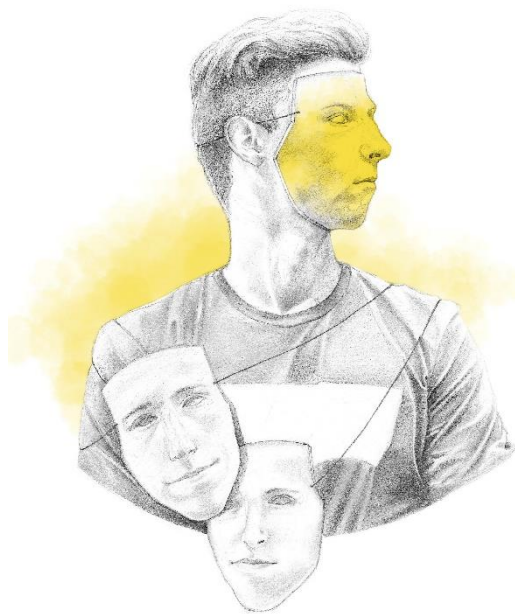

Figura 20. Floren, 2018. Técnica mixta de elaboración propia.

Por lo tanto, esta tarea se desarrollará de la siguiente manera:

- 1) Se repartirá a los alumnos la siguiente ficha sobre la psicología del color, la cual usarán de guía para realizar el trabajo final:

Tabla 4. La psicología de los colores.

COLOR	SIGNIFICADO
Rojo	El rojo es uno de los colores preferidos por la mayoría de las personas. Es un color puro. Se relaciona con el fuego, la sangre, las pasiones y todos los sentimientos vitalmente positivos: fuerza, actividad, alegría, dinamismo, pasión, libertad, ... Se asocia también con el calor y por lo tanto con la cercanía. Es, además, el color del lujo, reyes y cardenales lo han utilizado para sus ceremonias más fastuosas.
Azul	El azul es un color primario. Se relaciona con las buenas cualidades y sentimientos. Se asocia a la simpatía, la armonía, la amistad, la fidelidad, la satisfacción, la paz y la confianza recíprocas. Se relaciona con el cielo y por lo tanto con lo divino, eterno e infinito. Es también el color de la fantasía, la lejanía y los anhelos. Es un color asociado a la inteligencia.
Verde	El verde es más que un color, es la quintaesencia de la naturaleza. Es la mezcla del azul y el amarillo, no es por lo tanto un color primario, aunque en algunos ámbitos si se considera como tal por su efecto psicológico. Es el color de la vida, la salud, la fertilidad, la frescura, la juventud, la esperanza, la tranquilidad, confianza, seguridad y normalmente también se asocia con la felicidad.
Naranja	El color naranja resulta de la mezcla del rojo y el amarillo. Su nombre procede del de un fruto. Es el color de la diversión, la sociabilidad, la alegría, lo no convencional, la transformación, lo llamativo.
Rosa	El rosa es un color positivo: cortesía, sensibilidad, amabilidad, compromiso, ternura, suavidad, ilusión, dulzura, ... Es un color tradicionalmente asociado a lo femenino. Se asocia con el mundo infantil. Adquirió mucha relevancia en el siglo XVIII con la moda francesa, muy influyente entonces.
Amarillo	El amarillo es uno de los colores primarios. Desde siempre se ha relacionado con el sol, la luz y el oro. Para Van Gogh era un color "bello". Es el color del optimismo, la iluminación, el entendimiento, la madurez, la sabiduría, la cultura, la creatividad, el afán de progreso.
Violeta	Del violeta, mezcla de rojo y azul, se dice que es la unión de los contrarios, lo ambivalente, lo singular, lo mágico, lo vacilante, lo femenino (y feminista). Antiguamente era un color muy laborioso de conseguir y además tenía la cualidad de que era inalterable al paso del tiempo, lo que le otorgaba el simbolismo de la eternidad. Es el color de los poderosos (emperadores romanos y bizantinos lo portaban) y a la vez –sobre todo en los ritos católicos- de la sobriedad.

Fuente: Psicología del color. Como actúan los colores sobre los sentimientos y la razón de Eva Heller (2000)

- 2) Elegirán a una persona. Ya sea a sí mismos (trabajando, el que quiera, el autorretrato) o, como bien decíamos antes, una persona cercana a él. El retrato podrá ser totalmente libre. Esto quiere decir, puede ser figurativo, abstracto, puede aparecer o no la persona en sí, etc. Y podrán hacerlo con el material que deseen: grafito, tinta, carboncillo, etc. El único requisito es que el material sea negro, que permita diferenciarse posteriormente del color que apliquen.
- 3) Antes de la realización del retrato deben de, al menos, haber realizado 4 bocetos en los que se vea el planteamiento del retrato y su relación con el color. Este apartado será muy importante que se desarrolle en el aula, ya que es conveniente que el profesor ejerza de guía en la realización de los bocetos planteados.
- 4) En la sesión siguiente, escogerán un boceto (o la unión de dos) y lo llevarán a cabo en una lámina A3. El color será lo último que se aplique y tendrán dos opciones de aplicación:
  - a. Tradicional: con pintura (acrílica, acuarela, rotulador, etc.) aplicarán el color. Si se escoge esta opción, es conveniente hacer uso de un papel con un gramaje adecuado a la técnica.
  - b. Digital: escanearán el dibujo y con ayuda de un programa de retoque de imagen aplicarán el color, explorando las posibilidades de los pinceles digitales.

3.5.2. Recursos y materiales

- Un bloc para realizar bocetos
- Láminas de papel A3 (de distintos tipos: acuarela, grafito, acrílico, etc.)
- Material de dibujo (grafitos, tintas, rotuladores, pinturas, etc.)
- Un ordenador para el que precise de aplicación digital y un software adecuado.
- Ficha colores proporcionada por el profesor. (Tabla 4)

3.5.3. Temporalización

Tabla 5. Temporalización de la actividad.

Sesión 1	Explicación de la tarea Elaboración de los bocetos
Sesión 2	Inicio de la elaboración del retrato final
Sesión 3 *Aula de informática	Finalización de la elaboración del retrato final

Fuente: elaboración propia.

3.5.4. Competencias claves y objetivos

Las competencias que desarrollará esta tarea serán las siguientes:

- Competencia lingüística (CL)
- Competencia digital (CD)
- Conciencia y expresiones culturales (CEC)

Los objetivos de etapa de la E.S.O.:

- b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
- e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
- g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
- h) Comprender y expresar con corrección, oral y por escrito, en lengua castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
- j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
- l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

3.5.5. Contenidos, criterios y estándares

Tabla 6. Material II. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.

Educación Plástica, Visual y Audiovisual		
Contenidos	Criterios de evaluación	Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 1. Expresión plástica		
<p>El color. El color. Simbolismo y psicología del color según cada campo: industrial, artístico, señales.</p> <p>Incidencia del color en la composición: relatividad y apreciaciones objetivas y subjetivas.</p> <p>El color como configurador de distintos ambientes. Escalas cromáticas y acromáticas. Mezclas ópticas. Contraste mezclado. Colores fríos y cálidos.</p> <p>Armonía y discordancia. El color de los materiales, y cómo afectan a la percepción de la forma volumétrica. Experimentación con el color de los materiales.</p>	<p>2. Realizar obras plásticas utilizando diferentes soportes y técnicas, aplicando las leyes de composición, creando movimiento y ritmos, y experimentando con el color.</p> <p>3. Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas para elaborar una composición sobre la base de unos objetivos prefijados y de la autoevaluación continua del proceso de realización.</p>	<p>2.3. Cambia el significado de una imagen por medio del color.</p> <p>3.1. Conoce y elige los materiales más adecuados para la realización de proyectos artísticos.</p> <p>3.2. Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos más idóneos para representar y expresarse en relación a los lenguajes gráfico-plásticos, mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto estado y lo aporta al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades.</p>

Fuente: Orden EDU/362/2015 del 4 de mayo.

3.6. MATERIAL DIDÁCTICO III: Tableau Vivant y el retrato ilustrativo a través de la fotografía

3.6.1. Descripción

La idea de esta tarea nace a partir de la expresión artística conocida como Tableaux Vivants, o cuadros vivientes. Esta expresión da nombre a las antiguas representaciones que se hacían en vivo, por parte de actores profesionales, de composiciones e iconografías basadas en pinturas y esculturas de la época. Se vestían y caracterizaban lo más parecido posible a la obra y posaban inmóviles emulando los personajes de la misma.

Actualmente, podemos encontrar en las redes sociales *retos* y *hashtags* como *#cuarentenarte* o *#artathomechallenge* que dan a conocer esta práctica de una manera innovadora. Los usuarios de las redes sociales comparten fotografías emulando la escenografía, la pose, la expresión de los personajes, de cuadros y obras de arte desde sus casas.

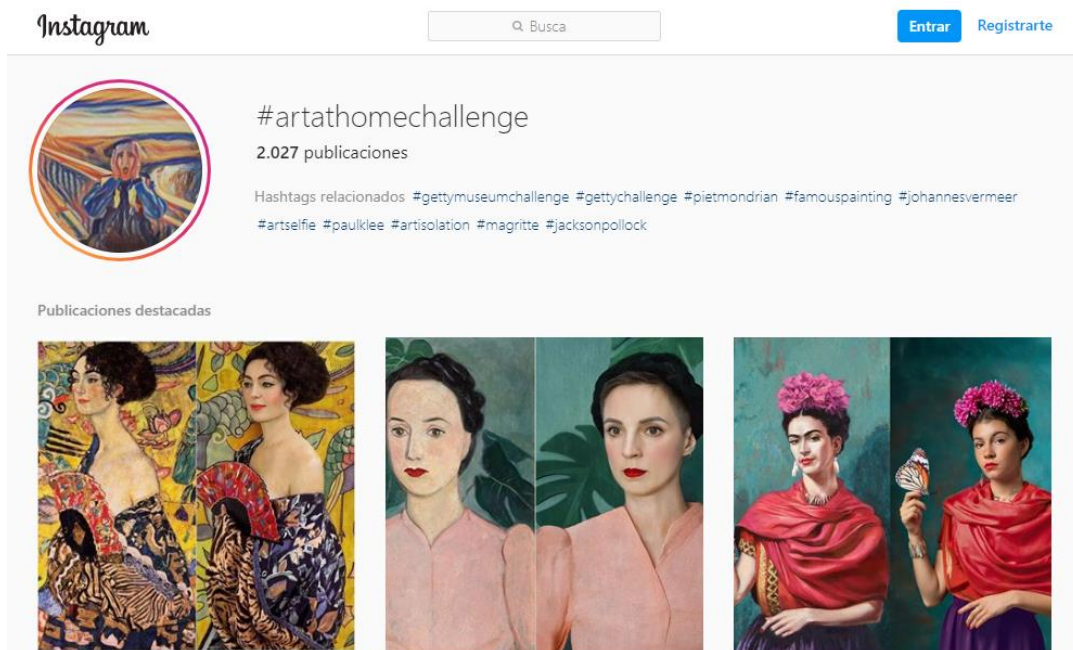

Figura 22. Art at home challenge, 2020. Fotografías de varios usuarios de Instagram. Fuente: Instagram (2020)

En este ejercicio le daremos la vuelta a este concepto para trabajar, por parejas, el retrato ilustrativo a través de la composición en la fotografía.

Un referente muy claro para esta tarea es la obra gráfica del artista digital Ross Tran. En muchas de sus ilustraciones se apoya en una fotografía de un modelo posando con elementos básicos (que pueden o no interesarle posteriormente para su dibujo, pero que usa a modo de referencia) para después transformarlos.

Figura 23. Design character, 2018. Ilustración digital de Ross Tran. Fuente: Instagram (2018)

El procedimiento de la tarea será el siguiente:

- 1) En la primera sesión se les dará la base conceptual del trabajo. Se les pondrá como referente obras de Tableaux Vivants. Los contenidos a trabajar sobre composición y fotografía es preferible que ya se hayan visto, para poder trabajar más fluida y cómodamente. Una vez realizada la explicación teórica, se les explicará en qué consiste la tarea.
- 2) Por parejas y turnos, el alumno 1 indicará al alumno 2 una pose. Con elementos del aula, o suyos propios que hayan podido traer de sus casas, el alumno 1 completará la composición que luego tendrá que dibujar. Al estilo de los Tableaux Vivants, el alumno 2 deberá mantener la pose y los elementos que el alumno 1 haya decidido introducir en la composición. El alumno 1 elige un encuadre y realiza una fotografía de la escena. Se realizará también y viceversa.
- 3) Una vez ambos miembros de la pareja tengan su fotografía, tendrán la opción de retocarla digitalmente en una segunda sesión donde se intentará tener acceso a un aula de informática. Podrán introducir o modificar elementos. Deberán traerla impresa para la sesión siguiente, en la que comenzarán a dibujar.

- 4) El resultado final debe ser un retrato ilustrado (de busto o de cuerpo entero). Éste ha de estar basado en el retrato fotográfico tomado en la primera sesión de su compañero, pero en el que hayan podido extrapolar los elementos que añadieron a sus composiciones a elementos que les hayan interesado para crear una ilustración totalmente nueva. Deberán presentar, por lo tanto, el dibujo junto a la fotografía realizada. En la figura 30 que podemos ver a continuación se ejemplifica el resultado de este trabajo. Se pretende, con este tipo de práctica, no solo que el alumno desarrolle capacidades de fotografía y de composición, sino también a que se acostumbre a tomar referencias de la realidad para la elaboración de sus dibujos.

Figura 24. Personaje, 2020. Ilustración a grafito de elaboración propia.

Se han tomado elementos que cualquier alumno puede tener en horario escolar, como son reglas, la propia capucha de la sudadera, etc., y se han adaptado y transformado para la creación del personaje.

3.6.2. Recursos y materiales

- Una cámara (fotográfica, la cámara de un móvil, la cámara de un ordenador, etc.)
- Un ordenador, para la realización optativa del retoque fotográfico. (Se hará en el aula de informática, por lo tanto, lo aportará el centro). Así como un software de edición fotográfica.
- Plantillas de papel A3.
- Elementos de dibujo (grafitos, rotrings, pinturas, etc.)
- Elementos aleatorios a elección del alumno para la composición.

3.6.3. Temporalización

Tabla 7. Temporalización de la actividad.

Sesión 1	Explicación teórica de los conceptos y la actividad. Primeras pruebas de composición fotográficas.
Sesión 2 *Aula informática	Fin de las composiciones fotográficas. (Opción a retoque fotográfico.) y comienzo de elaboración de los retratos.
Sesión 3	Elaboración de los retratos

Fuente: Elaboración propia.

3.6.4. Competencias claves y objetivos

Las competencias que desarrollará esta tarea serán las siguientes:

- Competencia Digital (CD)
- Competencia para Aprender a Aprender (CAA)
- Conciencia y expresiones culturales (CEC)

Los objetivos de etapa de la E.S.O.:

- a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
- b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

- e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
- g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
- j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
- l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

3.6.5. Contenidos, criterios y estándares

Tabla 8. Material III. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.

Educación Plástica, Visual y Audiovisual		
Contenidos	Criterios de evaluación	Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 1. Expresión plástica		
La composición. Plano básico, centro visual, leyes de composición. Esquemas de movimiento y líneas de fuerza.	1. Realizar composiciones creativas, individuales y en grupo, que evidencien las distintas capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual, desarrollando la creatividad. 3. Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas para elaborar una composición.	1.1. Realiza composiciones artísticas seleccionando y utilizando los distintos elementos del lenguaje plástico y visual. 3.2. Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos más idóneos para representar y expresarse en relación a los lenguajes gráfico-plásticos.
Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia		
La fotografía. Estilos y géneros fotográficos. Elaboración de elementos multimedia.	3. Realizar composiciones creativas a partir de códigos utilizados en cada lenguaje audiovisual, mostrando interés por los avances tecnológicos vinculados a estos lenguajes.	3.1. Elabora imágenes digitales utilizando distintos programas de dibujo por ordenador. 3.3. Realiza, siguiendo el esquema del proceso de creación, un proyecto personal.

Fuente: Orden EDU/362/2015 del 4 de mayo.

3.7. MATERIAL DIDÁCTICO IV: The comic through the portrait

3.7.1. Descripción

Este proyecto deberá ser trabajado en grupos de 3 personas. La idea será crear de dos a tres páginas de comic en la que aparezcan los personajes creados en el material didáctico 3. La peculiaridad de este proyecto residirá en la intención de crear relaciones entre nuestros personajes. Al crear relaciones, deberán trabajar unas cartas (sencillas) de expresiones en las que, a posteriori, se puedan basar para realizar las escenas que hayan planteado. Además, se trabajará transversalmente con la asignatura de la primera lengua extranjera (inglés), ya que el comic deberá estar escrito en este idioma.

Se les proporcionará fichas para crear la historia y el dialogo, además de una ficha para crear las expresiones.

De esta manera, los pasos a seguir para llevar a cabo el material didáctico serán:

- 1) Explicación de la tarea. Agrupación en equipos de tres personas. Cada grupo deberá ponerse de acuerdo y buscar una idea o argumento que pueda desarrollarse en dos o tres páginas (teniendo en cuenta que cada página tendrá entre 5 y 8 viñetas). Además, tendrán que plantear la relación que tengan sus personajes: amigos, familia, desconocidos, etc.
- 2) Se les repartirá la siguiente ficha para que puedan ir completando el guión con las escenas y el diálogo correspondientes. De la revisión y corrección del apartado de traducción se encargará el profesor de la asignatura de primera lengua extranjera, inglés.

Tabla 9. Ficha para la elaboración del guión.

GUIÓN				
Viñeta	Situación	Diálogo	Traducción	Boceto de la escena

Fuente: Elaboración propia.

- 3) Una vez tengan la tabla anterior hecha, completarán individualmente cada miembro del equipo, una carta de personaje y otra de expresiones, que les servirá para resolver las ilustraciones conjuntas. Podemos encontrar estas fichas en los anexos del trabajo.
- 4) Con todo el trabajo anterior hecho, se les repartirán varias láminas A3 en las que repartirán el espacio adaptándolo a su historia, dando más importancia a las escenas clave, no solo con el tamaño de las viñetas, sino también por sus formas y por su colocación. Una vez hechas todas las líneas, es conveniente que las repasen con Rotrings para que, en caso de que tengan que borrar sigan teniendo las viñetas de base.
- 5) La última fase será completar las viñetas con los dibujos y los diálogos finales, apoyándose en el guión y la primera tabla. El resultado final puede ser en blanco y negro. Pueden dar 1 color. Puede ser a todo color. Opcional: hacer una portada para el comic, encuadernarlo, meterlo en una carpeta, etc.

3.7.2. Recursos y materiales

- Lápiz HB
- Láminas A3
- Rotrings o similar de distintos grosores (0.2, 0.4, 0.8)
- Escuadra y cartabón
- Material de dibujo (pinturas de colores, bolígrafos, etc.)
- Ficha guión proporcionada por el profesor
- Ficha carta de personaje proporcionada por el profesor
- Ficha carta de expresiones proporcionada por el profesor

3.7.3. Temporalización

Tabla 10. Temporalización de la actividad.

Sesión 1	Explicación teórica de la tarea, formación de grupos y primeras ideas para el comic.
Sesión 2	Elaboración del guión, diálogo y planteamiento de las escenas.
Sesión 3 *En inglés	Corrección y revisión de diálogo
Sesión 4	Realización de las cartas de personajes y expresiones
Sesión 5	Elaboración del comic
Sesión 6	Finalización del comic

Fuente: Elaboración propia.

3.7.4. Competencias clave y objetivos

- Competencia en comunicación lingüística (CCL)
- Competencia para Aprender a Aprender (CAA)
- Conciencia y expresiones culturales (CEC)

Los objetivos de etapa de la E.S.O.:

- a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
- b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
- e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
- g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
- j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
- l) Aprender a apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

3.7.5. Contenidos, criterios y estándares

Tabla 11. Material IV. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.

Educación Plástica, Visual y Audiovisual		
Contenidos	Criterios de evaluación	Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia		
El cómic. Elementos. Elaboración.	1. Identificar los distintos elementos que forman la estructura narrativa y expresiva básica del lenguaje audiovisual y multimedia, describiendo correctamente los pasos necesarios para la producción de un mensaje audiovisual y valorando la labor de equipo.	1.2. Realiza un storyboard a modo de guión para la secuencia de una película.
Primera lengua extranjera. Inglés		
Contenidos	Criterios de evaluación	Estándares de aprendizaje
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción		
Funciones comunicativas: Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.	Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y concluir el texto escrito adecuadamente, organizar la información de manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla.	4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que solicita y transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan importantes (p. e. en una página Web o una revista juvenil, o dirigidos a un profesor o profesora o un compañero), respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.

Fuente: Orden EDU/362/2015 del 4 de mayo.

3.8. EVALUACIÓN

3.8.1. Concepto y procedimientos para evaluar

Entendemos la evaluación educativa como el proceso que se debe de llevar a cabo en el ámbito de la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, caracteriza a la evaluación como: “la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora” (BOE, p.15). Es decir, debe ser aquella herramienta que, tanto usada por parte del docente como por parte del alumno, sirva para llevar un control constante y continuo de la evolución de su aprendizaje, en donde se puedan ver reflejados los problemas y soluciones que se le vayan planteando al alumnado. Una característica muy importante que siempre ha de ir acompañando a la evaluación es su condición de ser comunicadora, debe de facilitar información para poder realizar tomas de decisiones de acuerdo a la situación de aprendizaje en la que se encuentre el alumno.

El propósito final de la evaluación debe ser el aprendizaje. Es muy importante no confundir evaluación con calificación. El docente evalúa de manera cualitativa competencias educativas, mientras que califica cuantitativamente logros como una obligación del currículo.

Una vez claro el concepto de evaluación, se especifica qué procedimientos se tendrán en cuenta a la hora de realizar la evaluación a lo largo de esta propuesta de intervención:

- Tanto de forma grupal, del grupo-clase, como de forma individual, se elaborará al comienzo de la asignatura un informe con los datos recogidos de cada alumno para tener constancia del punto del que parte cada uno de ellos.
- Se buscará, siempre que sea posible, un *feedback* a través de distintos medios e instrumentos, por parte de los alumnos, para saber si las metodologías que se están utilizando son las correctas o, en el caso de que no funcionasen, tener un margen de cambio y mejora.
- Habrá una autoevaluación, tanto a nivel docente como a nivel de alumno, cada vez que sea posible. Veremos, de forma más detallada, en el apartado 4.8.2.2 como se llevará a cabo.
- Es muy importante tener de nuevo en cuenta que esta evaluación ha de ser inclusiva y ser aplicable desde la atención a la diversidad, planteando de esta manera distintos mecanismos evaluativos que incluyan toda la diversidad del aula.

3.8.2. Evaluación del proceso

Para la evaluación del proceso de la propuesta, no se evaluará únicamente las actividades en sí, sino todo el proceso de enseñanza y aprendizaje que se involucra en ello. Esto conlleva no evaluar solo al alumnado, sino también al docente, con el objetivo de encontrar posibles fallos en este proceso y poder mejorar.

Hay tres cuestiones que debemos responder para llevar a cabo una buena evaluación. En primer lugar ¿qué voy a evaluar? Todo lo que se plantee en el aula estará supeditado a una evaluación. Para evaluar los procesos de enseñanza se usarán los medios de evaluación, entre los que planteamos las tareas, los materiales didácticos, las plantillas, etc. De forma escrita y oral, o de forma práctica y manual.

En segundo lugar, debemos poder responder a ¿cómo lo vamos a evaluar? Se evaluará a través de diversas técnicas en torno a la participación del alumno. Esto es: mediante observación u análisis, si el alumno no interviene. Mediante coevaluación, si el alumno participa parcialmente. O mediante autoevaluación, cuando depende de él únicamente su propia evaluación.

Y, en tercer lugar, debemos dar respuesta a ¿con qué voy a evaluar? Se evaluará con los instrumentos de evaluación. Entre estos instrumentos encontraremos las escalas de valoración, para llevar a cabo un seguimiento individual de las capacidades y competencias de los alumnos; rúbricas, que se compartirán con los alumnos desde el inicio del proceso de aprendizaje; informes o fichas, etc.

3.8.2.1. Evaluación de las actitudes del alumno

Para evaluar la actitud del alumno, se plantea una escala de valoración. Esta escala está planteada de tal forma que sirva al docente como un instrumento observacional para medir la actitud del estudiante durante la realización de las actividades en el aula. Podrá tener constancia de la evolución de la actitud del alumno tanto en actividades individuales como en equipo.

Tabla 12. Ejemplo escala de valoración.

Escala de valoración actitudinal									
Alumno:									
Competencias actitudinales		Escala de evaluación							
		5	4	3	2	1			
Actitud individual									
1	Muestra interés en el aprendizaje teórico.								
2	Muestra implicación en el aprendizaje práctico.								
3	Organiza y cuida el material.								
4	Participa activamente.								
5	Actitud y comportamiento adecuado con el profesor.								
6	Asistencia y puntualidad								
Actitud en equipo									
7	Ayuda a su equipo siempre que le sea posible. Busca y aporta soluciones para conseguir objetivos.								
8	Respeto las opiniones de los demás miembros del equipo.								
9	Habilidad en la gestión y en el reparto de tareas en grupo.								
10	Actitud y comportamiento adecuado con el resto de los compañeros.								
Observaciones									
5.-Excelente		4.-Muy bueno		3.-Bueno		2.-Regular		1.-Mejorable	

Fuente: Elaboración propia.

3.8.2.2. Evaluación de la práctica didáctica

Para evaluar, por otro lado, los materiales didácticos, se han elaborado 4 ejemplos de 4 rúbricas diferentes para cada uno de ellos. Como se mencionaba anteriormente, estas rúbricas deben de ser compartidas con los alumnos al principio del curso o al comienzo de cada una de las actividades.

Para la evaluación del material didáctico I, se plantea una rúbrica analítica. Esta rúbrica nos permite evaluar de forma específica cada una de las partes que conforman la actividad. Nos permite medir los distintos niveles de desempeño de los estudiantes a través de la descripción de cada uno de ellos, y adaptar de esta manera los porcentajes según el valor de importancia que queramos dar a cada atributo.

Tabla 13. Material I. Rúbrica de evaluación analítica.

Rúbrica de evaluación analítica. Material didáctico I					
Alumno:				Curso:	
Aspectos a evaluar	%	Nivel de desempeño			
		4	3	2	1
Actitud (a nivel general) del alumno durante la realización de la actividad	25	La actitud es muy buena. Siente interés y muestra iniciativa durante la elaboración de la actividad.	La actitud es correcta. Aunque siente interés, no siempre muestra iniciativa para la elaboración de la actividad.	La actitud es mejorable. Muestra algo de interés e iniciativa, pero no lo demuestra durante la elaboración de la actividad.	La actitud no es correcta. No hay interés ni sentido de iniciativa por parte del alumno para la elaboración de la actividad.
Presentación de los trabajos	25	Presenta en perfectas condiciones las láminas de ambos trabajos. Hay un acabado limpio, organizado y estructurado.	Presenta correctamente las láminas de ambos trabajos. Estructura correctamente los dibujos, pero el acabado no es del todo limpio y organizado.	Presenta las láminas de ambos trabajos. Hay cierta dejadez en la presentación. La limpieza y la estructura son mejorables.	Solo presenta una lámina o ninguna. A demás, la presentación no es correcta. El papel esta arrugado o sucio.
<i>Art Style Challenge</i>	25	Los estilos de los dibujos son muy semejantes a los originales. Los 6 autorretratos están correctamente elaborados y se puede distinguir a que alumno representan.	Los estilos de los dibujos son semejantes a los originales. 5 de los 6 autorretratos están correctamente elaborados y se puede distinguir a que alumno representan.	No todos los estilos tienen semejanza a los originales. 3 de los 6 autorretratos están elaborados correctamente. Es difícil distinguir a que alumno pertenecen.	No hay semejanza con los estilos originales. Los autorretratos no están bien elaborados y no se distingue a que alumno pertenecen.
<i>Toon Me Challenge</i>	25	La composición entre la fotografía y el dibujo es original. La resolución de la parte ilustrativa es muy correcta.	La composición no es original, pero esta correctamente realizada. Hay un buen trabajo ilustrativo.	La composición es muy plana y la realización de la parte ilustrativa es mejorable.	No hay una buena composición entre la fotografía y el dibujo. La parte ilustrativa no está bien resuelta.
4.- Excelente 3.-Muy bueno 2.- Bueno 1.-Mejorable					

Fuente: Elaboración propia.

Para la evaluación del material didáctico II, se plantea una rúbrica holística. Este tipo de rúbricas son mucho más sencillas que la anterior, además de ser más prácticas a la hora de aplicar. Se puede decir que estas rúbricas son las versiones genéricas de las analíticas. Al haber una única descripción de todos los atributos que debe de alcanzar el alumno, el porcentaje será el 100% del nivel de desempeño.

Tabla 14. Material II. Rúbrica de evaluación holística.

Rúbrica de evaluación holística. Material didáctico II	
Alumno:	Curso:
4.- Excelente	El estudiante desarrolla la actividad sin problema. Hay una buena coordinación con su compañero para la realización de las composiciones y las fotografías. El resultado de la elaboración del dibujo del personaje es muy correcto. La presentación es organizada y limpia.
3.- Bien	Hay un desarrollo de la actividad correcto. Hay buena comunicación en pareja, aunque los resultados de las fotografías y las composiciones podrían mejorar. El resultado del dibujo del personaje es favorable. La presentación es buena.
2.- Suficiente	No hay un desarrollo de la actividad del todo correcto. Hay escasa comunicación con su compañero, y los resultados no son los deseados. Entrega la actividad, aunque la presentación es mejorable.
1.- Insuficiente	El estudiante no desarrolla correctamente la actividad. No hay comunicación con su compañero. No hay interés en la realización de las fotografías ni del dibujo. No entrega correctamente la actividad.

Fuente: Elaboración propia.

Para la evaluación del material didáctico III, se plantea una rúbrica de entrada única. La gran ventaja de este tipo de rúbricas es que nos permite detallar de forma individual aquellos aspectos queramos o bien recalcar de forma positiva y a favor del alumno, o bien de forma analítica y de mejora para el estudiante. De nuevo, los porcentajes tienen total libertad de aplicación en función del docente.

Tabla 15. Material III. Rúbrica de evaluación de entrada única.

Rúbrica de evaluación de entrada única. Material didáctico III		
Alumno:		Curso:
Reconocimiento Cuestiones que necesitan atención	Aspectos a evaluar Indicadores de logro	Observaciones Aspectos a mejorar
	Actitud (a nivel general) del alumno en la explicación teórica y práctica de la actividad.	
	20 %	
	Originalidad en la pose y la composición.	
	10 %	
	Calidad y encuadre de la fotografía.	
	10 %	
	*Retoque fotográfico (Solo para aquel que haga uso de ello)	
	-	
	Elaboración del personaje final.	
	25 %	
	Trabajo en pareja. Ayuda mutua y ambiente de trabajo.	
	20 %	
	Presentación del trabajo. Limpieza y estructura.	
	15 %	

Fuente: Elaboración propia.

Para evaluar el último material didáctico, se aplica la siguiente rúbrica. Es bastante similar a la anterior, sin embargo, se le incluye el poder indicar el nivel de desempeño en cada criterio evaluable.

Tabla 16. Material IV. Rúbrica de elaboración holística.

Rúbrica de evaluación holística + entrada única. Material didáctico IV					
Alumno:					Curso:
Aspectos a evaluar	Nivel de desempeño				Observaciones
	4	3	2	1	
Guión: calidad del diálogo, estructura, organización					
Traducción al inglés					
Carta de personajes					
Carta de expresiones					
Limpieza y estructura en las ilustraciones finales					
Presentación final del comic					
Actitud (general) del trabajo en equipo					
Actitud (general) del trabajo individual					

Fuente: Elaboración propia.

3.8.2.3. Evaluación de la práctica docente

Tras la elaboración de cada uno de los materiales didácticos, se realizará una evaluación docente por parte del alumnado. Se repartirá a los estudiantes el siguiente cuestionario, a modo de lista de cotejo, en el que podrán expresar de forma anónima su conformidad o disconformidad con las actividades planteadas.

Tabla 17. Ejemplo de lista de cotejo para evaluación docente.

Evaluación docente							
Curso:			Fecha:				
Se presentan los aspectos que el docente de esta asignatura debe considerar alcanzar. Marque con una "x", en la siguiente escala, atendiendo a los siguientes parámetros: 5.- Sí 4.-Casi siempre 3.-A veces 4.-Casi nunca 1.-No							
Indicadores			5	4	3	2	1
1	El docente es puntual						
2	Aprovecha el tiempo de clase						
3	El tono de voz es adecuado						
4	El docente tiene dominio en la materia						
5	Los contenidos son interesantes						
6	Las actividades son novedosas y motivacionales						
7	Hay buena comunicación docente-alumno						
8	El docente resuelve las dudas planteadas por los alumnos						
9	El docente plantea cuestiones relacionadas con los contenidos						
10	¿Cambiarías la metodología de la asignatura?						
Observaciones, comentarios etc.							

Fuente: Elaboración propia.

Este mismo cuestionario puede servir al docente como una autoevaluación de su propia práctica. Puesto que el artículo 20 de la LOMCE (para la ESO) y el 30 (para el bachillerato) establece que: "Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las programaciones didácticas"

3.8.3. Recuperación

El método de recuperación variará en función del alumno y sus necesidades. De esta manera, la recuperación se aplicará:

- Si el alumno tiene numerosas faltas de asistencia injustificadas, no muestra interés por la asignatura y no ha realizado todas las tareas, se le realizará una prueba al terminar la asignatura sobre conceptos teóricos y prácticos.
- Si el alumno muestra interés y ha asistido a clase, pero las y tareas las realiza de manera insuficiente, realizará una tarea final extra para compensar.
- Si tiene fallos en tareas o pruebas, se le permitirá corregir dichos fallos para llegar al mínimo exigido.

4. CONCLUSIONES

El presente Trabajo Fin de Máster pretende poner en valor el uso del retrato como medio de expresión en la enseñanza artística. A través de los materiales didácticos elaborados para esta propuesta, se ha pretendido que el estudiante pueda trabajar los contenidos de una manera atractiva y diferente. Atendiendo, de esta forma, el arte más actual y cercano al alumnado de secundaria, y la necesidad de expresión que se demanda en dicha edad.

Se han considerado los siguientes aspectos a la hora de la realización de la propuesta, siempre tratando de aplicar lo aprendido durante los estudios del Máster:

- La viabilidad en un entorno real. A pesar de no haber podido llevar a cabo la propuesta en el *prácticum* de intervención (debido a las limitaciones a las que nos hemos visto expuestos, desarrolladas en el apartado 5 del trabajo), es un aspecto que se ha tenido en cuenta durante toda la elaboración de la misma. Los materiales e instrumentos necesarios para la realización de las tareas son elementos básicos que un aula y un departamento de plástica debe disponer. No son necesarios espacios o máquinas. Simplemente la supervisión y guía por parte del docente.
- Dar un sentido conjunto a todas las tareas. Es decir, se ha pretendido que los materiales didácticos no sean ajenos los unos a los otros. Por esto, además de compartir el retrato como recurso y temática principal, algunos comparten su línea de elaboración. Por ejemplo, el material didáctico III ha de hacerse con anterioridad al material didáctico IV.
- Promover el trabajo cooperativo. Esta ha sido también una parte importante a tener en cuenta en la elaboración de las tareas. Se ha considerado importante incluir este tipo de metodología en la propuesta. No solo permite al alumnado aprender a encontrar su lugar en un equipo, sino también a trabajar junto a otras personas. Adquiriendo conocimientos de sus compañeros y sintiéndose apoyado por ellos. Atendiendo, gracias a esta metodología, a la diversidad e inclusión en el aula.

Como resultado, hemos obtenido 4 materiales didácticos diversos, pero unificados. En los cuales trabajamos competencial, transversal y cooperativamente con el alumnado desde la docencia. A pesar, nuevamente, de no haber podido llevar a cabo nuestra propuesta en la realidad educativa, se considera su viabilidad y adaptabilidad. Además, a través de un breve desarrollo del retrato a lo largo de la Historia del Arte, se han establecido las bases conceptuales donde se apoya el trabajo. Gracias a todo esto, se considera que la elaboración del proyecto ha sido favorable. La realización de esta propuesta ha significado un enriquecimiento en el proceso y la práctica de elaboraciones didácticas. Además de ampliar nuestro conocimiento y aprendizaje acerca del mundo educativo y la responsabilidad docente.

5. LIMITACIONES Y PROSPECTIVA

Así como afirmamos una elaboración satisfactoria del trabajo, es inevitable estar exentos de problemas o limitaciones durante la misma. Todo trabajo académico va a presentar dificultades, desde el punto de vista de su elaboración hasta el punto de vista de su puesta en práctica.

En cuanto a la elaboración de este trabajo, la mayor dificultad que se ha podido encontrar ha sido en la recogida de información. Aunque bien es cierto que el tema que engloba el trabajo es un tema muy tratado del que se pueden encontrar numerosos artículos, publicaciones, tesis, etc. de forma online, hemos tenido ciertas dificultades para la consulta de información en bibliotecas u centros de forma presencial. Esto se debe a la declaración de un Estado de Alarma durante la finalización del curso académico 19/20, que ha hecho clausurar todo este tipo de centros.

Debido a esta misma causa, los centros de secundaria se han visto en la obligación de cerrar, al menos, hasta el curso académico siguiente. Es por esto por lo que el *prácticum* que completa los estudios de este Máster ha tenido que ser realizado de forma telemática. Todo este tipo de circunstancias han hecho que nos adaptemos de la mejor forma posible a nuestro tutor de centro durante las prácticas. Así pues, la puesta en práctica de nuestra propuesta didáctica no ha podido ser posible con los alumnos del *prácticum*. Sin embargo, se ha considerado la elaboración propia de alguno de los materiales que conforman la propuesta, a modo de material inédito del TFM, con el objetivo de facilitar al lector la comprensión de las actividades y que encontraremos en los anexos del trabajo.

A modo prospectiva de este Trabajo Fin de Máster, siempre será una posibilidad seguir investigando sobre el tema que concierne al proyecto. Las líneas de investigación que abarcan los conceptos de *retrato* y *educación* son muy extensas. El interés personal que suscitan ambas ramas dará lugar, sin ninguna duda, a la continuación y profundización esta investigación.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y WEBGRÁFICAS

- Libros:

Acaso, M. y Megías, C. (2017) *Art Thinking: Cómo el arte puede transformar la educación*. Barcelona: Editorial Paidós.

De Sixte, R. (2018) Capítulo 5: Motivación y aprendizaje en el aula. *Claves para la práctica de la psicología educativa*. (pp. 89-137). España: Ediciones Paraninfo.

Eco, H. (2004). *La Historia de la Belleza*. Barcelona: Editorial Lumen.

Eco, H. (2004). *La Historia de la Fealdad*. Barcelona: Editorial Lumen.

Edwards, B. (2011). *Nuevo aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro*. Barcelona: Editorial Urano.

Eisner, E. (2002) *Educación la visión artística*. Barcelona: Editorial Paidós.

Farthing, S. (2010) *Arte. Toda la historia*. Barcelona: Ediciones Blume.

Galienne y Francastel, P. (1988) *El Retrato*. Madrid: Ediciones Cátedra.

Heller, E. (2000) *Psicología del color. Como actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

Stoichita, V. (1997) *Breve historia de la sombra*. Madrid: Ediciones Siruela.

- Tesis:

Apezteguía, M.A. (2003) *El nuevo retrato: juegos en torno a la identidad en ocho artistas contemporáneos*. (Tesis doctoral). Recuperado el 07 de abril de 2020 de <https://eprints.ucm.es/5394/1/T27336.pdf>

Bajardi, A. (2015) *B-learning y el arte contemporáneo en educación artística: construyendo identidades personales y profesionales*. (Tesis doctoral). Recuperado el 10 de junio de 2020 de <https://hera.ugr.es/tesisugr/25624635.pdf>

Cabrejas, M.C. (2009) *El disfraz y la máscara en el retrato fotográfico del siglo XIX* (Tesis doctoral). Recuperado el 10 de abril de 2020 de [https://eprints.ucm.es/14468/1/El disfraz y la máscara en el retrato fotográfico del siglo XIX%2C Carmen Cabrejas.pdf](https://eprints.ucm.es/14468/1/El%20disfraz%20y%20la%20m%C3%A1scara%20en%20el%20retrato%20fotogr%C3%A1fico%20del%20siglo%20XIX%2C%20Carmen%20Cabrejas.pdf)

Molinet, X. (2015) *El retrato fotográfico como estrategia para la construcción de identidades visuales*. (Tesis doctoral). Recuperado el 29 de marzo de 2020 de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=56114>

- Revistas:

Casajús Quirós, C. (2009) Evolución y tipología del retrato fotográfico. *Anales de Historia del Arte*, Nº 9, pp. 237-256. Recuperado el 06 de abril de 2020 de <https://revistas.ucm.es/index.php/ANHA/article/view/32015>

Lobato Fraile, C. (1997) Hacia una comprensión del aprendizaje cooperativo. *Revista de Psicodidáctica*, Nº 4, pp. 59-76. Recuperado el 06 de abril de 2020 de <https://www.redalyc.org/pdf/175/17517797004.pdf>

Vázquez, C. y Fernández, J. (2016) Adolescencia y sociedad. La construcción de identidad en tiempos de inmediatez. *Psocial*. Vol. 2, Nº 1, pp 38-55. Recuperado el 10 de abril de 2020 de <https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/psicologiasocial/article/view/1477>

Pérez-Torrez, V., Pastor-Ruiz, Y. y Abarrou, S. (2018) Los youtubers y la construcción de la identidad adolescente. *Comunicar*. Pp 61-70. Recuperado el 10 de abril de 2020 de <https://recyt.fecyt.es/index.php/comunicar/article/view/66320>

Zacarés, J. J., Iborra, A., Tomás, J. M., Serra, E. (2009) El desarrollo de la identidad en la adolescencia y la adultez emergente: Una comparación de la identidad global frente a la identidad en dominios específicos. *Anales de psicología*. Vol. 25, Nº 2, pp 316-329. Recuperado el 11 de abril de 2020 de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16712958014>

- Páginas web:

Artnet (S.f.) *Francesca Woodman*. Artnet. Recuperado el 17 de abril de 2020 de <http://www.artnet.com/artists/francesca-woodman/>

Colmenero, X (2019) *¿Qué es la ilustración digital?* Xcome. Recuperado el 06 de abril de 2020 de <https://xcolme.es/ilustracion-digital/>

Martín González, J.J. (2017) El retrato renacentista. *Artehistoria*. Recuperado el 20 de marzo de 2020 de <https://www.artehistoria.com/es/contexto/el-retrato-renacentista>

- Vídeos:

González, A. A. (2017, julio, 06) El retrato en la historia del arte. Ana Alicia González. [Archivo de vídeo] Recuperado el 23 de marzo de 2020 de https://www.youtube.com/watch?v=DRdavxd_VJg

Iglesias, C. [Museo del Prado]. (2013, noviembre, 06). Obras comentadas: Autorretrato, Alberto Durero, (1498), por Cristina Iglesias [Archivo de video] Recuperado el 27 de marzo de 2020 de <https://www.youtube.com/watch?v=eGHfp0FRvx0>

- Texto de conferencias

Taylor, C. (1995) El discurso de la identidad moderna. *Identidad y reconocimiento*. (pp 10-19) Recuperado el 9 de abril de 2020 de <https://pdfs.semanticscholar.org/a3a7/ff1fa5db36c8161f114ef4ff81dec39e5aa0.pdf>

- Legislación:

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE 3 de enero de 2015).

ORDEN EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la educación secundaria obligatoria en la Comunidad de Castilla y León. (BOCyL de 8 de mayo).

Ley Orgánica 8 / 2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

ANEXOS

Anexo I. Ejemplos sobre la tipología del retrato

Tabla 18. Tipología de los retratos

Retrato pictórico

Figura 31. Retrato de Adele Bloch-Bauer I, 1907. Pintura de Gustave Klimt. Fuente: Semana (2015)

Retrato directo

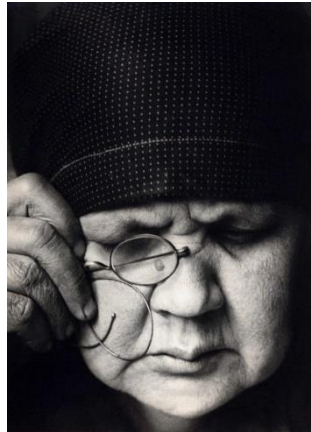

Figura 26. Madre, 1924. Fotografía de Aleksander Ródchenko. Fuente: Drugstore (2015)

Retrato

Figura 30. Retrato de Mao Tse Tung, 1972. Pintura de Andy Warhol. Fuente: LaRepública (2012)

Retrato fotográfico

Figura 28. Retrato de Christy Turlington, 1990. Fotografía de Arthur Elgort. Fuente: La Vanguardia (2017)

Retrato indirecto

Figura 25. Retrato de Mao Tse Tung, 1972. Pintura de Andy Warhol. Fuente: LaRepública (2012)

Autorretrato

Figura 29. Dona Iceberg, 2014. Ilustración de Paula Bonet. Fuente: Paulabonetshop (2014)

Retrato literario

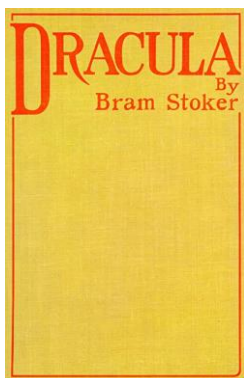

Figura 27. Drácula, 1897. Novela de Bram Stoker. Fuente: Amazon (2014)

Fuente: Elaboración propia

Anexo II. Plantilla 1. Material didáctico I

4 E.S.O. Educación Plástica, Visual y Audiovisual

Plantilla para 6 Art Style Challenge

NOMBRE: _____

APELLIDOS: _____

Autorretrátate en 6 estilos de dibujo diferentes. Escribe en los recuadros más pequeños la serie, película, comic, dibujante etc. al que pertenece.

Aquí tienes algunas ideas: Hora de Aventuras, Dragon Ball, Sailor Moon, Los Simpsons, Gorillaz, Disney, Rick y Morty, ...

- 6 ART STYLE CHALLENGE -

Figura 32. Plantilla material didáctico I, 2020. Six Art Style Challenge. Elaboración propia.

Anexo III. Ejemplo Plantilla 1. Material didáctico I

4 E.S.O. Educación Plástica, Visual y Audiovisual

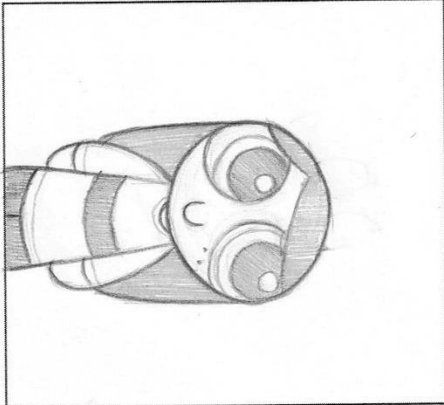

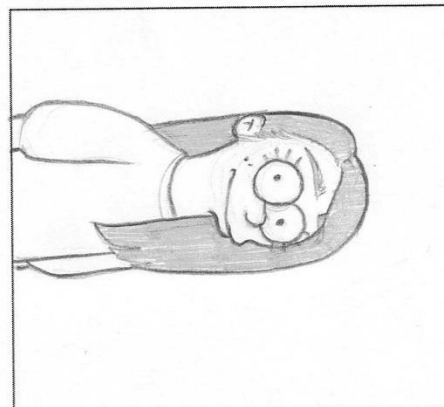
Plantilla para 6 Art Style Challenge

NOMBRE: ANA _____
 APELLIDOS: TEJEDOR DÍEZ _____

Autorretrátate en 6 estilos de dibujo diferentes. Escribe en los recuadros más pequeños la serie, película, comic, dibujante etc. al que pertenece.

Aquí tienes algunas ideas: Hora de Aventuras, Dragon Ball, Sailor Moon, Los Simpsons, Gorillaz, Disney, Rick y Morty, ...

SUPER NENAS		HORA DE AVENTURAS
SAILOR MOON		GORILLAZ
THE SIMPSONS		TIM BURTON

- 6 ART STYLE CHALLENGE -

Figura 33. Plantilla resuelta, 2020. Six Art Style Challenge. Elaboración propia.

Anexo IV. Ejemplo de material didáctico I: Toon Me Challenge

Figura 34. Ejemplo Toon Me Challenge, 2020. Elaboración propia

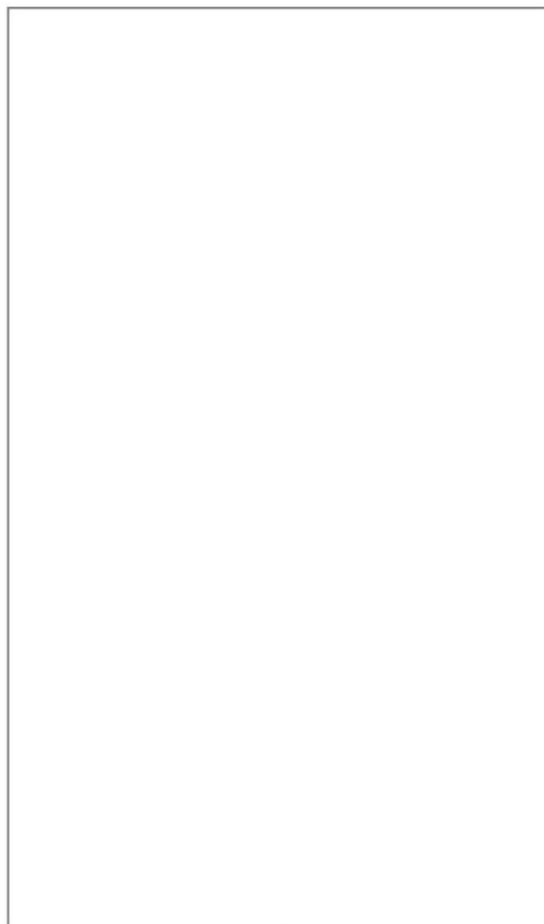
Anexo V. Plantilla 2. Material didáctico IV

4 E.S.O. Educación Plástica, Visual y Audiovisual

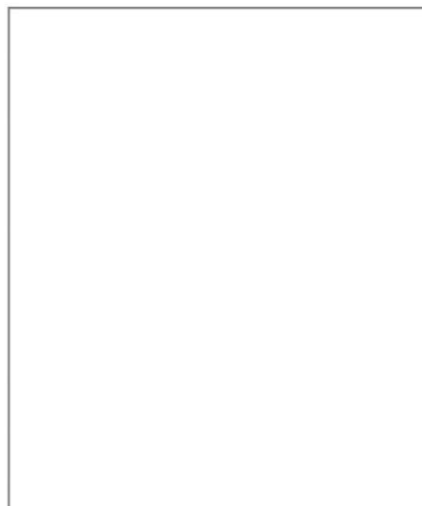
Template for Character Information Model Sheet

NAME: _____ SURNAME: _____	
-------------------------------	--

Draw your character full body version and portrait version in the spaces.

- FULL BODY -

- PORTRAIT -

What colours would it has?

--	--	--	--	--

Now, write between 60 and 100 words describing your character: Who is he, she or it? Where is it from? Does it work, study, or nothing? Does it have any hobbies?, etc.

Figura 35. Plantilla material didáctico IV, 2020. Character Model Sheet. Elaboración propia.

Anexo VI. Ejemplo Plantilla 2. Material didáctico IV

4 E.S.O. Educación Plástica, Visual y Audiovisual

Template for Character Information Model Sheet

NAME: ANA
 SURNAME: TEJEDOR DÍEZ

Draw your character full body version and portrait version in the spaces.

- FULL BODY -

- PORTRAIT -

What colours would it has?

Now, write between 60 and 100 words describing your character: Who is he, she or it? Where is it from? Does it work, study, or nothing? Does it have any hobbies?, etc.

Her name is Teresa. She is an european middle age fighter whose family
 died in a big battle in her home town. She likes to say that she is from
 nowhere, because she doesn't like to remember her past.
 When she lost her family, she was attending to "school". Or, at least, the kind of school
 that they had.
 Right now, she only know how to use her bow and arrows to protect herself from
 strange creatures.
 The scar she has on her left eye was made by a horrible monster she found
 on the forest when she was looking for food.
 She is kind of a warrior, so she is looking for some battle partners.

Figura 36. Plantilla resuelta, 2020. Character Model Sheet. Elaboración propia.

Anexo VII. Plantilla 3. Material didáctico IV

4 E.S.O. Educación Plástica, Visual y Audiovisual

Template for Character Expressions Model Sheet

NAME: _____ SURNAME: _____	
-------------------------------	--

Complete the template with the different expressions of your character.

		
HAPPY	SAD	ANGRY
		
CONFUSED	FEAR	SHOCKED/SURPRISED

Flynn Rider, from Tangled by Jin Kim. Walt Disney Studios

Figura 37. Plantilla material didáctico IV, 2020. Expressions Model Sheet. Elaboración propia.

Anexo VIII. Ejemplo Plantilla 3. Material didáctico IV

4 E.S.O. Educación Plástica, Visual y Audiovisual

Template for Character Expressions Model Sheet

NAME: ANA
 SURNAME: TEJEDOR DÍEZ

Complete the template with the different expressions of your character.

HAPPY

SAD

ANGRY

CONFUSED

FEAR

SHOCKED/SURPRISED

Flynn Rider, from Tangled by Jin Kim. Walt Disney Studios