

*Jugando
a aprender*

M. JOSÉ ZANÓN

*Jugando
a aprender*



M. JOSÉ ZANÓN

Índice

<i>Jugando a aprender</i>	5
María Jesús Cueto Puente - Comisaria de la exposición	
<i>Jugando a ser</i>	9
María José Zanón Cuenca	
<i>Proyecto de investigación 'Jugando a aprender'</i>	11
<i>Apunta, dispara...</i>	13
<i>Atelier de los sueños</i>	19
<i>Pequeña caja con tesoros</i>	25
<i>Canicas</i>	29
<i>Escondite</i>	35
<i>Piedra, papel, tijera</i>	41
<i>Pizarra modular</i>	47
<i>Sambori de colores</i>	51
<i>La Torre de Mar</i>	57
<i>La casa que yo quiero</i>	63
<i>Dibujos</i>	69
<i>Créditos</i>	81



Jugando a aprender

"El arte es un sentimiento social expandido, o una técnica de los sentimientos. Por ese motivo, el arte procura al espectador y a quién la practica como a quiénes la contemplan, y a lo que simplemente la observan, una experiencia que puede ser de orden estético, emocional, intelectual o bien combinar todas. Por ejemplo, los niños desarrollan paulatinamente su aprendizaje mediante la interacción social: adquiriendo nuevas y mejores habilidades, así como el proceso lógico de su inmersión a un modo de vida rutinario y familiar."

-Lev Vygotsky-

Según la pedagogía de Vygotsky, plantea que el desarrollo de la cultura humana transcurre, a través de la actividad, como proceso que mediatiza la relación entre el hombre y su realidad objetiva. Por medio de ella, el hombre modifica la realidad y se forma y transforma a sí mismo. En su teoría se habla del potencial humano y de la capacidad cognitiva del ser humano, es precisamente allí (*a través del juego*) donde se expone que cada generación no debe empezar de cero. Nadie inventa o crea desde cero y no podemos empezar desde cero; no es necesario que reinventemos la rueda, si me planteo de utilizar un carro, como juego o volver al descubrimiento del fuego, si jugamos con una hoguera. Cada generación puede partir de los conocimientos que ya han desarrollado las generaciones anteriores. Por eso, esta exposición que basa su posición de visión sobre el aprendizaje y al mismo tiempo lo plantea como un conjunto lúdico-artístico, podríamos decir que María José Zanón, utilizando materias simples (pero primarias) como son los dibujos o juegos de su hija Mar. Se puede sugerir que incluso actúa en las propias teorías de Vygotsky y de Piaget, acentuando así su papel fundamental en la interacción social del arte como juego y sobre todo como desarrollo de la cognición, justo como lo explica el propio título de esta exposición "Jugando a aprender" ya que la artista cree firmemente que la comunidad juega un rol central en el proceso de dar significado al arte en sí, y a las mismas cosas que nos rodean. Esta exposición tiene además el lujo de plantear respuestas y preguntas, pero hay una pregunta que sobresale encima de todas las preguntas posibles: - ¿Cómo podemos aplicar las ideas de Vygotsky en una exposición y en el Arte? - Considerando que el contemplar y mirar es también juego de aprendizaje, y la propia artista no solo nos ha contestado, sino lo ha planteado en sus obras. Dejando que los propios visitantes o espectadores sean los protagonistas de su propio aprendizaje al diseñar actividades en las que no estén todo el tiempo al frente de la propia sala de exposición, es decir, plantear más preguntas que respuestas. De esta manera, cada obra y objeto que se exhibe en la exposición, es en sí mismo un todo de aprendizaje lúdico, y al mismo tiempo es simplemente

Reproduce objetos y construcciones de un nuevo contexto y con una manera de carácter lúdica y hasta sensorial. De esa manera nos transporta a un espacio lúdico, lleno de fantasía, de imaginación, un espacio tridimensional donde la ficción y lo fantástico coexisten en una realidad de conciencias compartidas Sin duda un perfecto y auténtico elogio a la creatividad. Dónde la inocencia y el instinto innato, de lo elementos esenciales de la pequeña Mar, se transforman por arte de magia en obra lúdica de Arte puro. Y es en esa innata experiencia a modo de exploración y de aprendizaje, a través del juego que avanzamos hacia la vida. Platón en su caverna, nos enseña que el ser humano crea, aprende, y explora a través de la imitación y la imitación es la madre lúdica del juego, dado que con ella utilizamos las herramientas necesarias para poder con nuestro cerebro crear objetos, y cosas que nos hacen avanzar como seres humanos.

Precisamente por eso esta exposición -Jugando a aprender-, es a mi modo de ver un proyecto, una idea panovskiana, utilizada a modo de juego inocente a través de los objetos y dibujos de la pequeña Mar, y aquí ya cesa de ser un simple juego, sino es una transformación de la improvisación lúdica, una manera nueva de ponernos frente y dentro del Arte, es decir de por sí y en sí, una especie de juego donde todos participamos al evento expositivo, dando lugar a una verdadera lección de aprendizaje a la manera de Jean Piaget. Por ese motivo esta exposición es un crisol de innata novedad del propio aprendizaje como improvisación. De esa manera no solamente el espectador es el sujeto que aprende, sino también el propio artista, dado que ambos son los agentes activos de esta construcción expositiva como un bagaje de aprendizaje adquirido in situ, ya que mediante *(los dibujos y objetos de la pequeña Mar)*, *satisface la necesidad de equilibrio, dando así sentido a la exposición y al mundo que nos rodea y de ese modo espectador y artista crecen estableciendo así una coherencia entre aquella y sus esquemas cognitivos.* Al mismo tiempo, durante el proceso de duración de esta exposición y de exploración a través de los objetos, formas, dibujos, aprendemos que precisamente en esta etapa, los -niños aprenden- así mismos lo propios espectadores cómo pueden interactuar con del ambiente, en una manera más compleja, mediante el uso -precisamente a través de los objetos y dibujos de la pequeña Mar- aprendiendo nuevas palabras y nuevas formas, así como las imágenes mentales de la propia vida. María José Zanón nos da una lección a modo de Piaget: -qué precisamente esta etapa, la de su hija Mar: es la más vulnerable, y a menudo caemos en errores como que Mar esté marcada por el egocentrismo, o la creencia de que todas las personas ven el mundo de la misma manera que él o ella, sin embargo, somos los adultos los que solamente caemos en esos absurdos errores pedagógicos del aprendizaje Esta exposición de María José Zanón es un alarde de nuevas ideas, nuevo planteamiento, y desde luego nuevos principios de cómo debemos crecer, si no se mira a nuestros niños y a nuestra niñas, en definitiva a nuestras hijas e hijos, nunca creceremos. Es por eso, Piaget aquí está prácticamente bien representado, hasta podemos oír y percibir su lección primaria: "... *Lo que vemos cambia lo que sabemos.*

Pero lo que conocemos cambia lo que vemos. Por eso el objetivo principal del ser humano es la educación del aprendizaje, y crear nuevas personas capaces de hacer cosas nuevas, y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron ...". una obra conceptual donde el juego es un eje muy importante para desarrollar el propio significado de respuesta. María José Zanón en esta exposición y último diseño exhibe, en un enfoque de instalación, recreando ese universo mágico infantil (a través de los ojos, en los juegos y dibujos como incluso vivencias de su hija: la pequeña Mar).

Y al mismo tiempo creo que "*Jugando a Aprender*" nos enseña una gran lección, a través de los ojos de la pequeña Mar, no solamente les damos mejor convivencia, mejor corazón, sino serán capaces de crear, pensar, renovar, en definitiva: -crear una idea nueva-, justamente como nos enseñaba Vygotsky: "*...Sí damos a los estudiantes la posibilidad de hablar con los demás, les damos marcos para pensar y crear por sí mismos como cuando un niño juega...*".

María Jesús Cueto Puente
Comisaria de la exposición



Jugando a ser

Nuestra propuesta artística versa, desde la subjetividad, sobre la construcción de la identidad a partir del juego tradicional en nuestra infancia. Actividades nada sexistas que permiten la exploración de los roles de género, fomentar la empatía hacia el otro, la colectividad, disciplina, orden, jerarquía, respeto, entre otros valores.

Actividades divertidas a las que pueden jugar tanto niños como niñas y madres y que en esta ocasión adquieren una nueva dimensión por su proceso de manipulación, construcción y re-contextualización.

Son experiencias que se pueden realizar con el propio cuerpo o con recursos fácilmente disponibles en la naturaleza (arena, piedras, huesos como la taba, hojas, flores, ramas, conchas, barro, etc.) o entre objetos caseros (cajas, libros, papeles, telas, hilo, botones, chapas de botellas, tapones, las mismas botellas...). En esta ocasión, Mar habita entre la imaginación y la realidad a través de imágenes, objetos, formas, colores, sonidos cercanos a su experiencia vital, mostrándonos su pequeño rincón en el gran universo de la vida.

En la serie artística "*Crecer jugando*", la realidad y ficción se barajan para mostrarnos cómo se puede aprender a conocer la vida y la adquisición de los valores que la fundamentan con el simple hecho de jugar. A través del juego Mar, explora, prueba y descubre el mundo por sí misma, poniendo en práctica lo que ha vivido o quiere vivir, imitando la realidad o reinventándola, experimentando con sus sentimientos, sus emociones, sensibilizándose con el impacto que sus propias acciones tienen con aquellos que le rodea y así adquirir valores éticos.

María José Zanón, en este último proyecto artístico, re-crea en la sala de la Fundación E. Schlotter, escenas e imágenes del mundo real de Mar que se combinan con el mundo fantástico e imaginativo de esta a través de objetos, de formas y/o construcciones que nos conducen a juegos, a acciones lúdicas, a momentos únicos e irrepetibles que quedan congelados en el tiempo y que desde ahora podremos compartir, tocar, percibir, descubrir, y sentir.

Así, la muestra se nos manifiesta como un gran *collage escultórico* que armoniza diversas imágenes, materiales, objetos, sonidos y formas, todas estas extraídas de diferentes contextos que combinan entre sí la infancia, el juego y el juguete, y en cuyo trabajo se desarrolla toda una poética objetual propia y la recontextualización de un espacio vivencial en el que se configura una nueva realidad que tiende a encerrar la subjetividad de unas particulares vivencias.

María José Zanón



Proyecto de investigación
'Jugando a aprender'

Apunta, dispara...

Material:

Mármol negro, acero y bronce

Medidas:

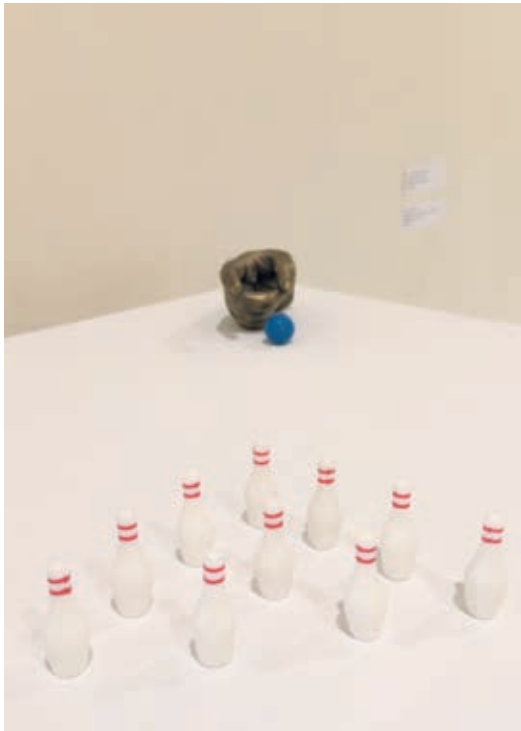
52 x 35 x 22 cm.

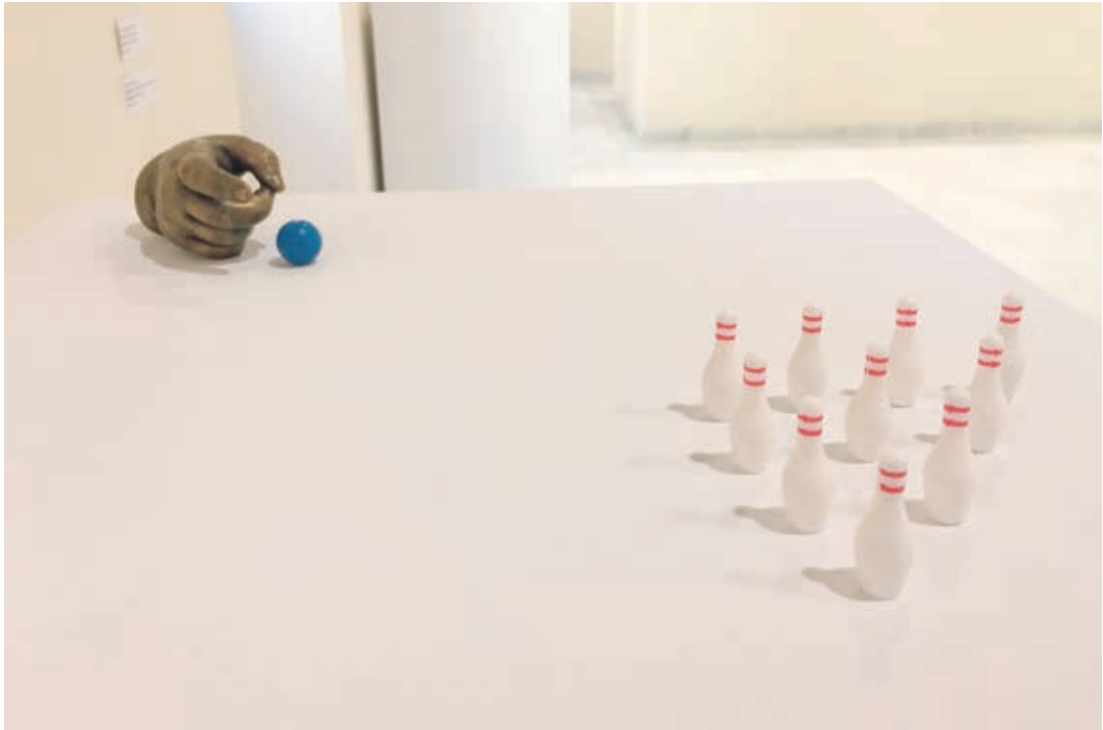
Año:

2018









Atelier de los sueños

Técnica/Material:
Mixta sobre papel

Medidas:
22 x 30 cm.

Año:
2018









Pequeña caja con tesoros

Material:

Madera y fotografía digital

Medidas:

33 x 50 x 30 cm.

Año:

2018





Canicas

Material:

Acero, cristal, arena y bronce

Medidas:

85 x 85 x 9 cm.

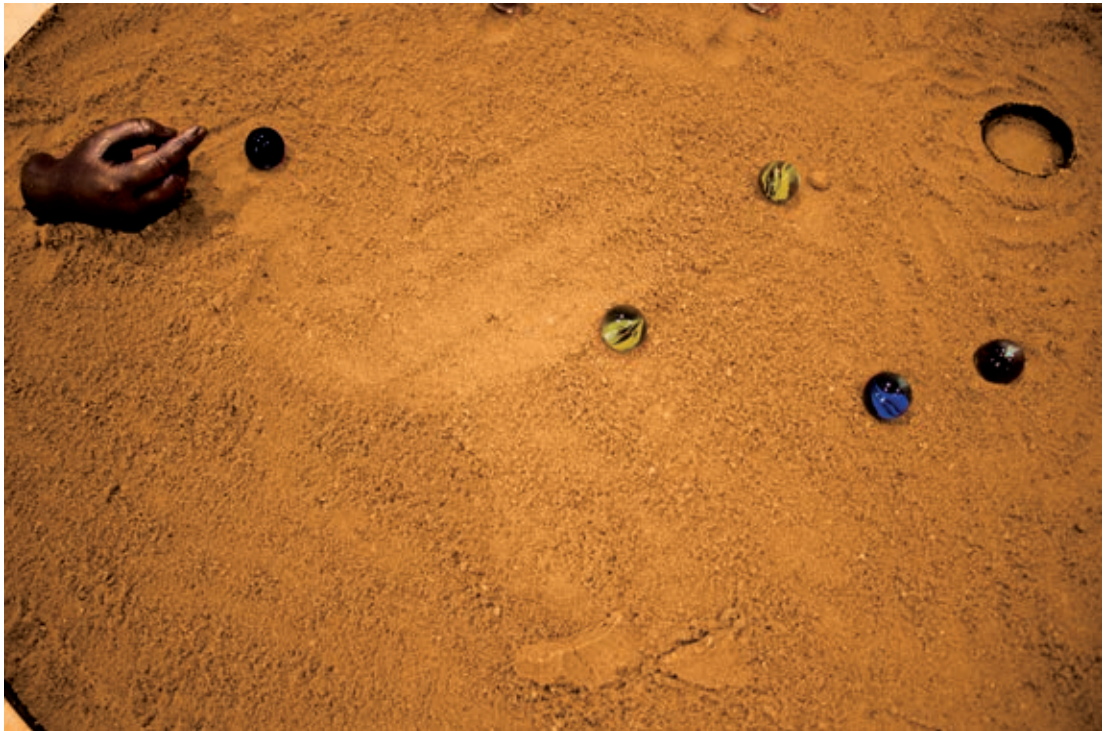
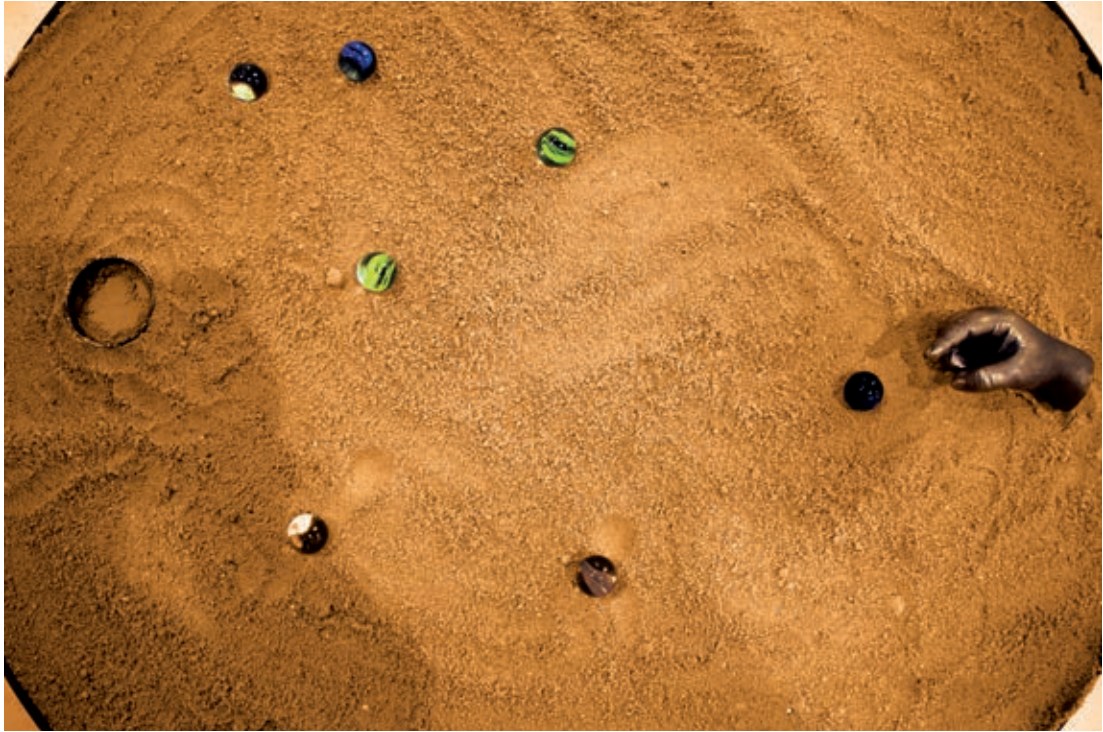
Año:

2018









Escondite (instalación)

Material:

Sonido, hierro y bronce

Medidas:

Medidas variables

Año:

2018









Piedra, papel, tijera

Material:

Mármol negro, acero y bronce

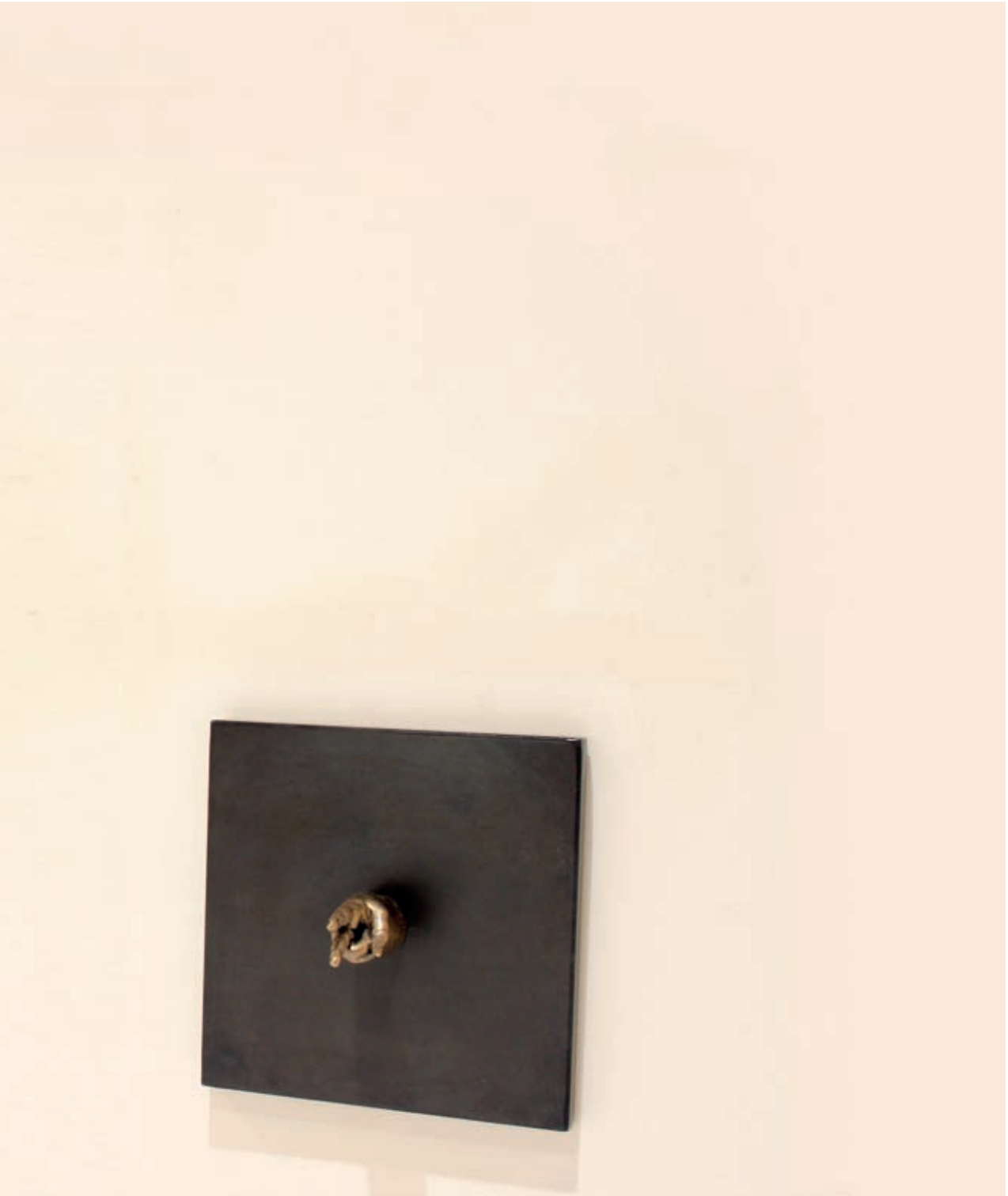
Medidas:

100 x 135 x 20 cm.

Año:

2018









Pizarra modular

Material:

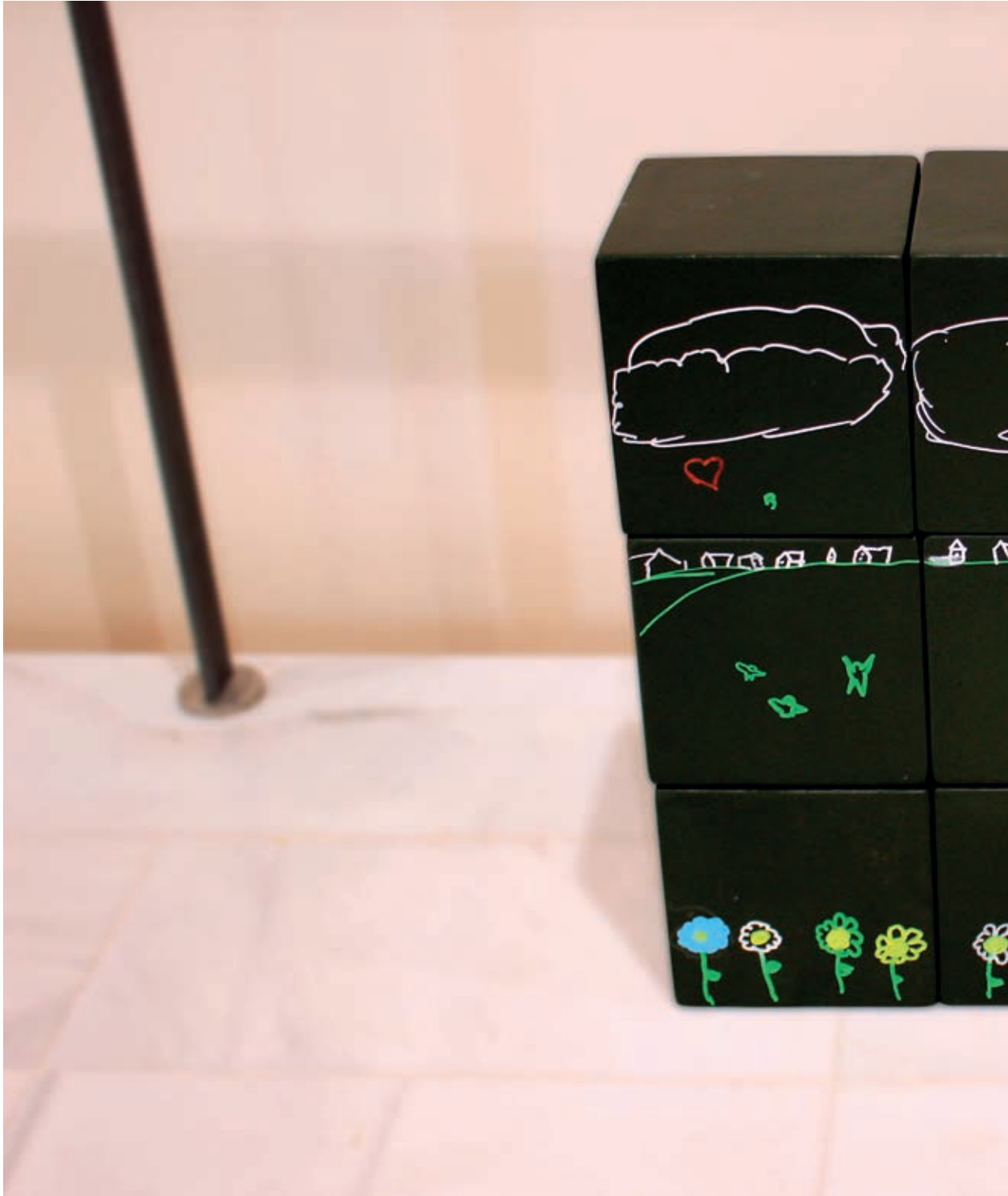
Madera y pintura a la tiza

Medidas:

61 x 61 x 25 cm.

Año:

2018





Sambori de colores (instalación)

Material:

Mármol, color y bronce

Medidas:

Medidas variables

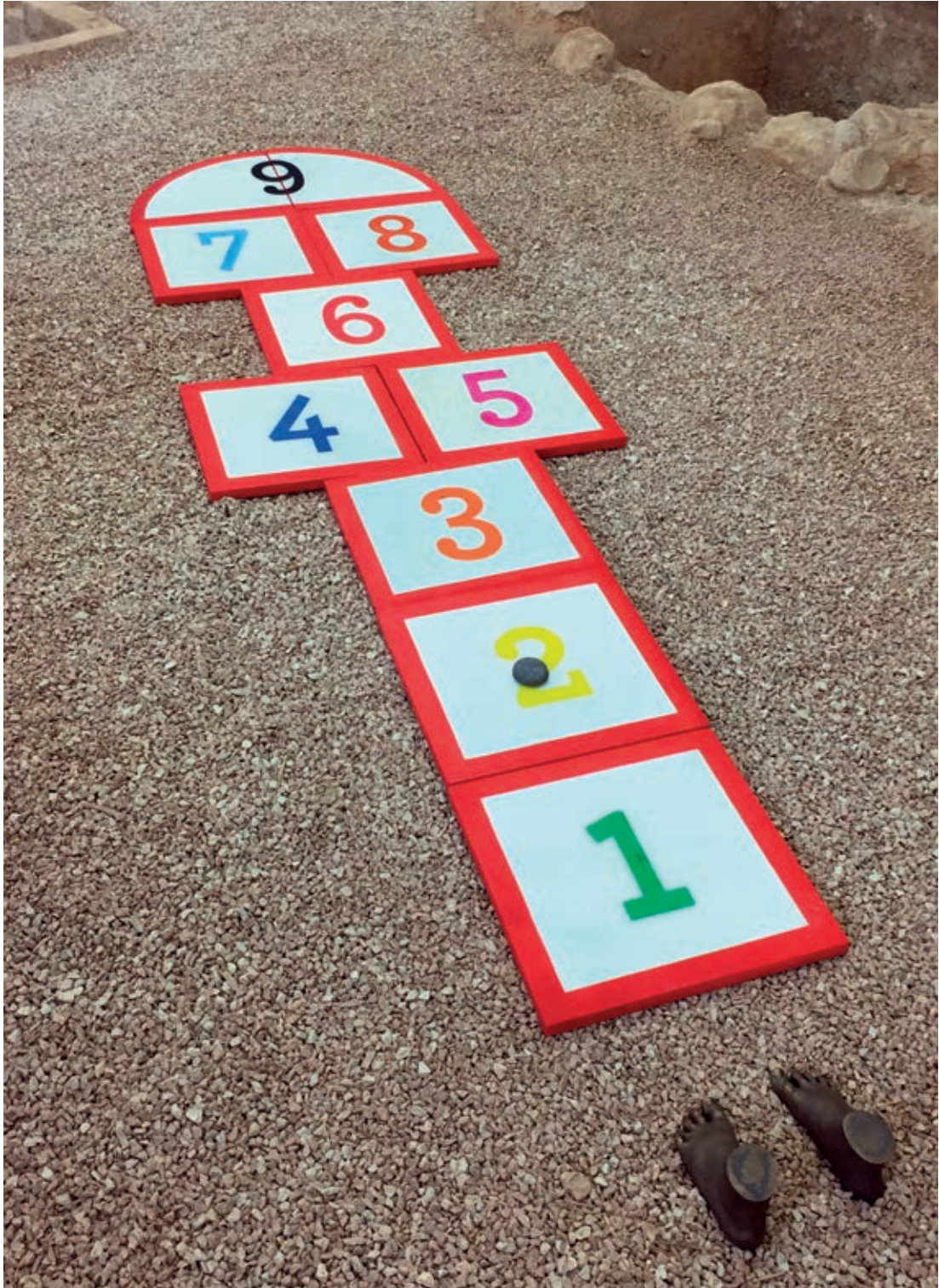
Año:

2018









La Torre de Mar

Material:

Mármol negro, acero y bronce

Medidas:

52 x 35 x 22 cm

Año:

2018









La casa que yo quiero

Material:

Cartón, lápices de colores y purpurina

Medidas:

25 x 31 x 12 cm

Año:

2022









Dibujos

Título:

Dibujo 5

Material:

Mixta sobre papel

Medidas:

22 x 30 cm.

Año:

2018



Título:
Dibujo 4
Material:
Mixta sobre papel

Medidas:
22 x 30 cm.

Año:
2018





Título:

Dibujo 2

Material:

Mixta sobre papel

Medidas:

30 x 22 cm.

Año:

2018

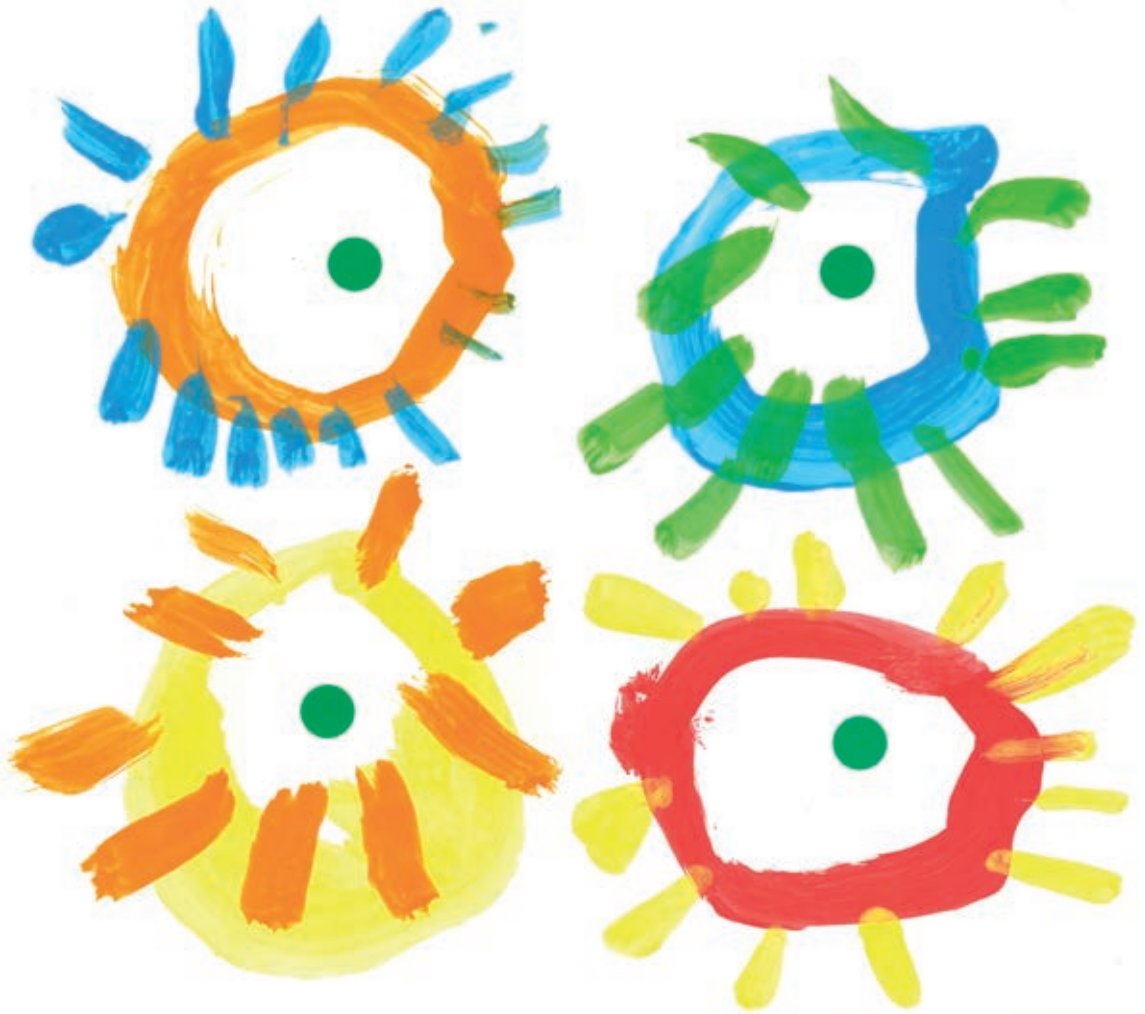
Título:
Dibujo 3

Material:
Mixta sobre papel

Medidas:
22 x 30 cm.

Año:
2018





Título:

Dibujo 1

Material:

Mixta sobre papel

Medidas:

42 x 30 cm.

Año:

2018

Título:
Dibujo 6

Material:
Mixta sobre papel

Medidas:
22 x 30 cm.

Año:
2018



Título:

Dibujo 7

Material:

Mixta sobre papel

Medidas:

22 x 30 cm.

Año:

2018





Título:

Dibujo 8

Material:

Mixta sobre papel

Medidas:

42 x 30 cm.

Año:

2018



Título:

Dibujo 9

Material:

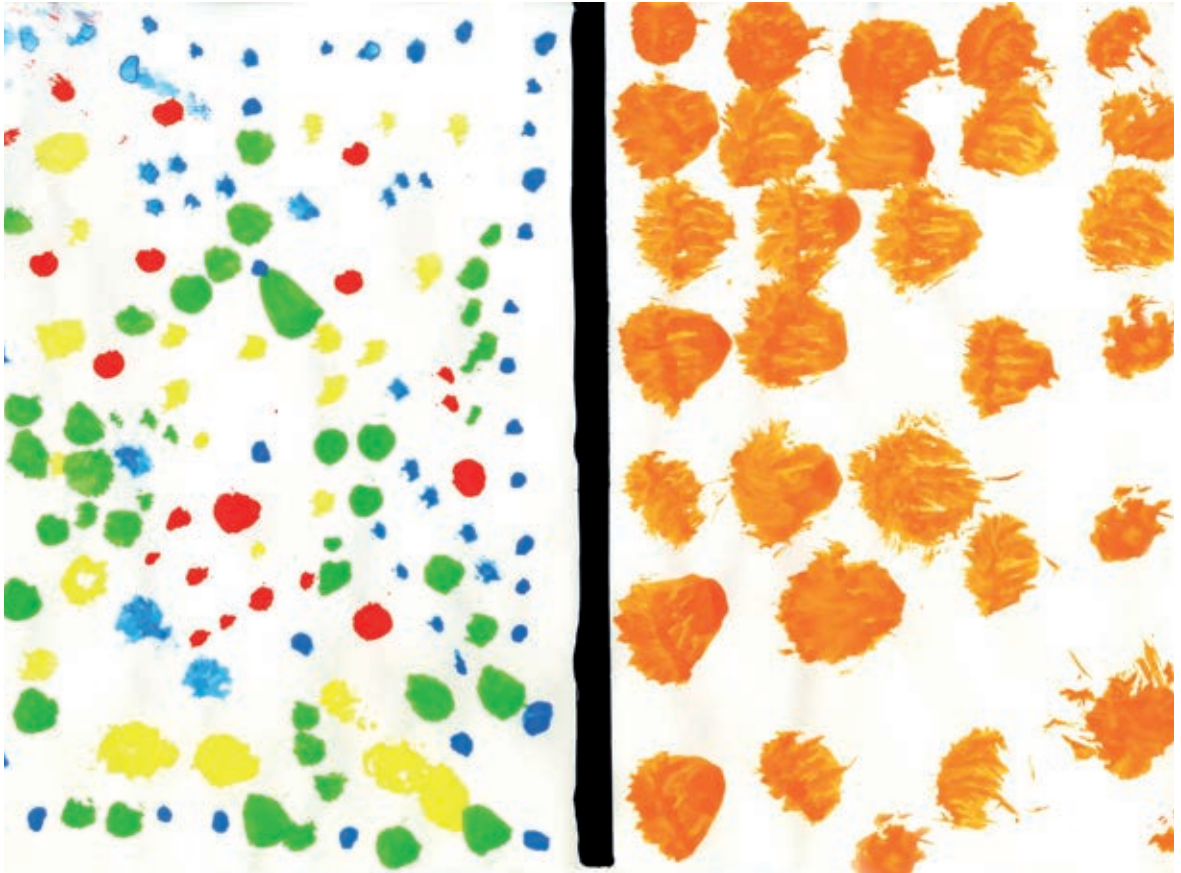
Mixta sobre papel

Medidas:

42 x 30 cm.

Año:

2018



Título:
Dibujo 10 Material:
Mixta sobre papel

Medidas:
42 x 30 cm.

Año:
2018

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Aprender a jugar

Artista + Investigadora:
María José Zanón Cuenca

*Proyecto expositivo seleccionado:
Fundación E. Schlotter

Comisaria:
María Jesús Cueto Puente

EXPOSICIÓN
Aprender a jugar
Fundación E. Schlotter
C. Costera dels Matxos, 2. Altea (Alicante)
Del 25 de enero al 25 de febrero de 2023

PUBLICACIÓN

Edita: María José Zanón

Dirección: María José Zanón Cuenca e Imma Mengual

Fotografías: Josep Galbany, María José Zanón Cuenca

Ilustraciones: Mar Zanón

Diseño: Imma Mengual

Textos: © de los autores

Fotos: © de los autores

Año de publicación: 2023

Edita: Ajuntament d'Altea

Imprime: DPrint

ISBN: 978-84-09-49491-0



Aprender a jugar
is licensed under a Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual
4.0 Internacional License.





