

**EL DIBUJO INFANTIL EN LOS COMIENZOS
DE LA AUTOEXPRESIÓN. LA ETAPA DEL GARABATEO**

**UNA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA BASADA EN LAS ARTES
A TRAVÉS DE PROCESOS PICTÓRICOS**

**THE INFANTILE DRAWING IN THE BEGINNINGS
OF THE SELF-EXPRESSION. THE STAGE OF THE SCRIBBLE**

**AN EDUCATIONAL RESEARCH BASED ON THE ARTS
THROUGH PICTORIAL PROCESS**

Pedro Chacón
Universidad de Granada
pchacon@ugr.es

Figure 1. **Visual abstract / Resumen visual.** Pedro Chacón (2013) *Painting on glass*. Photographical series made from two digital photographs of the author (left and right) and a visual quotation (Paul Falkenberg and Hans Namuth, 1951: 06:04).

Resumen:

El objetivo principal de esta Investigación Educativa Basada en las Artes es estudiar cómo dibujan los niños/as de edades comprendidas entre los 2 y 3 años, teniendo en cuenta tanto el proceso de creación utilizado por los niños/as como los conceptos formales y expresivos que aparecen en sus dibujos. Estos niños/as se encuentran en el comienzo de la etapa que Lowenfeld (1980) denominó la autoexpresión creativa, concretamente en el desarrollo del garabateo.

En esta investigación llevaremos a cabo tres fases: (a) se estudiará en primer lugar el desarrollo kinestésico (la capacidad de usar el cuerpo para expresar ideas y sentimientos y facilidad en el uso de las propias manos para realizar creaciones artísticas); (b) posteriormente se analizará la estructura y composición, los principios de organización visual (equilibrio, movimiento, ritmo, espacio) y los elementos del lenguaje visual (línea, punto, plano, color) en una serie de dibujos recogidos durante el proceso de estudio; y (c) en la última fase se realizarán diferentes piezas artísticas de carácter pictórico que reflejen tanto el proceso de creación que utilizan los niños/as en sus dibujos infantiles como los recursos, gestos y movimientos que utilizan como forma de expresión. Éstas imágenes constituyen también parte de las conclusiones de este estudio basado en imágenes.

Durante cada una de las fases de la investigación se pondrá en práctica un proceso de indagación que estudiará pictóricamente las formas de comunicación, los sistemas de representación y las cualidades artísticas de los dibujos infantiles.

En este punto es necesario destacar que el principal propósito de esta Investigación Educativa Basada en las Artes es definir pictóricamente tanto los procesos de creación como los conceptos formales y expresivos que aparecen en los dibujos infantiles de la etapa del garabateo.

Abstract:

The main objective of this Educational Research Based on the Arts is to study how children between the age of 2 and 3 years old draw, keeping in mind that the process of creation used by them and the formal and expressive concepts which appears in their drawings. These children are at the beginning of the stage which Lowenfeld (1980) denominated the self-creative expression, specifically in the scribble development.

In this research, will conduct three phases: (a) it will be studied the Kinesthetic development (the capacity of using the body to express ideas and feelings and facility in the use of their own hands to make artistic creations); (b) afterwards, the structure and composition will be analyzed, the principles of the visual organization (equilibrium, movement, rhythm, space) and the elements of the visual language (line, point, plane, color) in a series of drawings, collected during the process of research; and (c) in the last stage, different artistic pieces of pictorial character will be made to conclude and to show the process of creation that children use in their infantile drawing and the resources, gestures and movements which they use as a way of expression. These images are also part of the conclusions of this image based research.

During each one of the phases of the research, it will be put into practice a process of investigation which will study, pictorially, the ways of communication, the systems of production and the artistic qualities of the infantile drawings.

At this point, it is necessary to stand out the principal aim of this Education Research Based on the Arts, which is to define, pictorially, the process of creation and the formal and expressive concepts which appear in the infantile drawing in the stage of the scribble.

Palabras clave:

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

1. Introducción:

1.1 | Podemos crear imágenes pictóricas que analicen visualmente los dibujos infantiles.

“Cuando tenía su edad yo podía dibujar como Rafael, pero me llevó toda una vida aprender a dibujar como ellos” (Penrose, 1958: 275), comentó Pablo Picasso a la salida de una exposición de dibujos infantiles.

Los dibujos de los niños/as han constituido un foco de interés para muchos artistas del siglo XX: Miró, Dubuffet, Klee, Grosz, Basquiat, Picasso y Zitko, entre otros. Muchos de estos artistas han incorporado en sus obras la espontaneidad y la frescura de los recursos gráficos del dibujo infantil, pero han sido pocos los que han profundizado en los procesos de creación y los elementos del lenguaje visual que podemos encontrar en los comienzos de la autoexpresión, concretamente en la etapa del garabateo. Es, precisamente, en esta etapa del dibujo infantil, donde nos centraremos para desarrollar esta investigación, fundamentalmente por dos razones: la primera, porque nos interesa estudiar los primeros movimientos que realiza el niño/a sobre el papel, los trazos accidentales y azarosos, los métodos que utiliza para sostener el lápiz, etc y así, poder trasladarlos como recurso expresivo a una serie de piezas artísticas de carácter pictórico y la segunda porque visualmente se ha investigado muy poco sobre estos primeros intentos de dibujo.

Keywords:

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

1. Introduction:

1.1 | We can create pictorial images which visually analyze the infantile drawings.

“When I was his age I could draw as Rafael, however it took me the whole life to learn how to draw as them” (Penrose, 1958: 275), Pablo Picasso told when he came out of an infantile drawing exhibition.

Figure 2. **Visual quotation / Cita visual.**
(Holmes, 1949: *Life Magazine* from August 8, 1949)

Children’s drawings have become an interest focus for many artists of the twentieth century: Miró, Dubuffet, Klee, Grosz, Basquiat, Picasso and Zitko, among others. Many of these artists have incorporated in their artworks the spontaneity and freshness of the graphic resources of the infantile drawing, however few of them have gone into depth about the process of creation and the elements of visual language which we can find at the beginning of the self-expressions, mainly in the stage of the scribble. It is, precisely, at this stage of the infantile drawing, where we focus to develop this research, basically for two reasons: firstly, since we are interested in studying the first movement which the child makes on the paper, the accidental and fearful lines and the methods which they use to hold the pencil and so, to be able to transfer as an expressive resource for a series of artistic pieces of pictorial character and secondly because visually it has been investigated very little about these first attempts of draw.

Podríamos decir que si en los años 40 la Educación Artística se inspiró, por primera vez, en el arte del momento —dando lugar a pensamientos que defendían que la expresión libre en el dibujo era también necesaria para el desarrollo del niño (Efland, 2002)—, en la actualidad, estrategias como la espontaneidad, la frescura, la libertad y la expresividad que contienen los garabatos realizados por los niños/as, así como los métodos de ejecución que realizan éstos en sus dibujos, pueden ser de interés para el artista-investigador con el objetivo de conseguir analizar visualmente dichas estrategias.

We could say that if in the 1940s the Artistic Education was firstly inspired in the art of the moment —giving way to the thinking which defended that the free expression in the draw was also necessary for the development of the child (Efland, 2002)—, nowadays, strategies as spontaneity, freshness, freedom and expressivity which contain the scribble made by children, as the methods of execution which make them in their drawings, it can be of interest for the researcher-artist with the aim of getting to visually analyze these strategies.

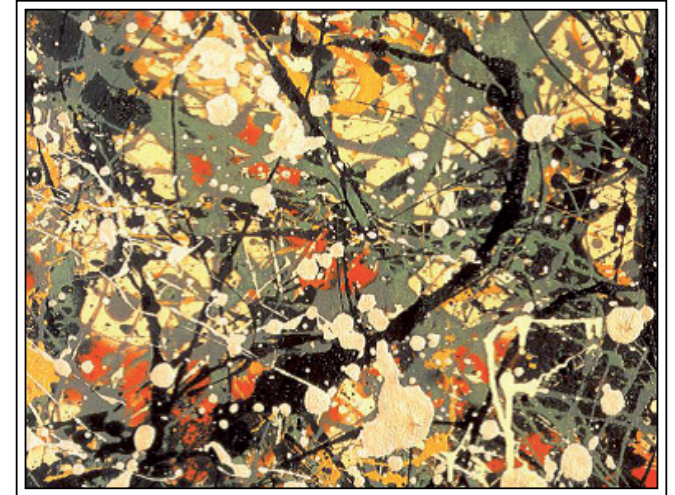

Figure 3. **Photo essay / Fotoensayo.** Pedro Chacón (2013). *Line, gesture and movement.* Composed by an infantile drawing made by Manuel (left) and two visual quotation (Pollock, 1949) (right) and (Namuth, 1951).

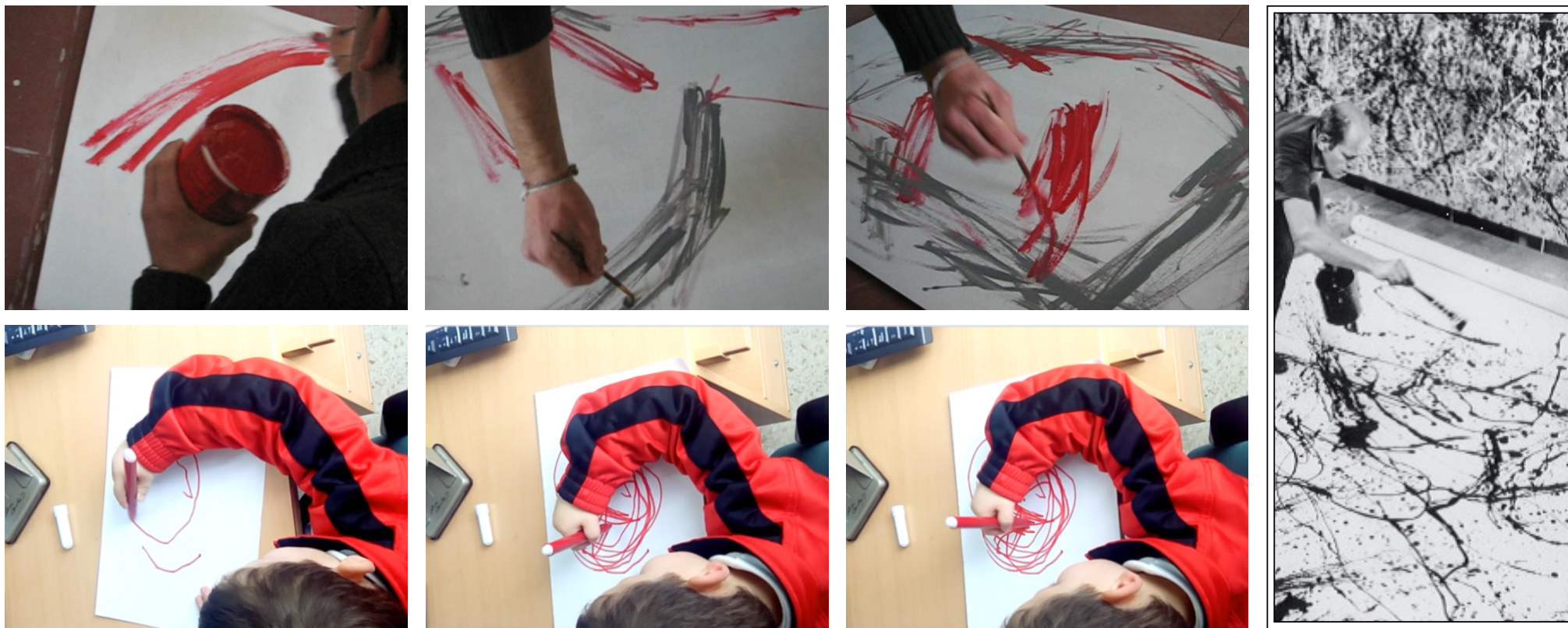

Figure 4. **Photo essay / Fotoensayo.** Pedro Chacón (2013). *Production of a pictorial artwork from an infantile drawing and a creative process of an infantile drawing.* Composed by two sequences of series. Composed by two sequential series by author and one fragment visual quotation (Pollock, 1949).

1.2 | Objetivos de este proyecto de investigación.

Este proyecto de investigación responde a las siguientes preguntas, que corresponden a algunas de las principales competencias del aprendizaje artístico:

- ¿Cómo podemos analizar visualmente tanto el proceso de creación como los conceptos formales y expresivos que aparecen en los dibujos realizados por niños/as de edades comprendidas entre los 2 y 3 años?
- ¿De qué modo podemos visualizar las relaciones que pueden existir entre el proceso de creación de artistas como Jackson Pollock y el proceso de creación de un dibujo infantil?
- ¿De qué modo podemos evidenciar visualmente las relaciones que existen entre la obra pictórica de artistas como Otto Zitko, Joán Miró y Dubuffet, con los dibujos infantiles de un niño/a de entre 2 y 3 años de edad?
- ¿Cómo podemos analizar los procesos de creación y los recursos expresivos que utilizan los niños/as a través de obras pictóricas?

2. Metodología:

2.1 | Principios metodológicos.

El enfoque metodológico general de esta investigación responde al de la Investigación Educativa basada en las Artes Visuales (Roldán y Marín-Viadel, 2012) que plantea que a través de la creación de imágenes artísticas podemos analizar y cuestionar diferentes problemas en el ámbito de la Educación Artística. Como Marín-Viadel señala (2012: 16) “las Metodologías Artísticas de Investigación son las metodologías que aprovechan los conocimientos profesionales de las diferentes especialidades artísticas [...] tanto para el planteamiento y definición de los problemas como para la obtención de datos, la elaboración de los argumentos, la demostración de las conclusiones y la presentación de los resultados finales”.

1.2 | Objectives of this research project.

This Project of research answers to the following questions, which correspond to some of the main competences of the artistic learning:

- How can we visually analyze the process of creation and the formal and expressive concepts which appears in the drawings made by children of the age between 2 and 3 years old?
- How can we visualize which connection can be between the process of creation of artists as Jackson Pollock and the process of creation of an infantile drawing?
- How can we visually show which connection can be between the pictorial artwork of artists as Otto Zitko, Joán Miró and Dubuffet, with the infantile drawings of a child of the age between 2 and 3 years old?
- How can we analyze the creation process and the expressive resources which the children use through the pictorial artworks?

2. Methodology:

2.1 | Methodological principles.

The general method of research in this investigation is the Visual Art based Educational Research (Roldán y Marín-Viadel, 2012), which sets that through artistic creation of images is possible to analyze or question different problems in Art Education field. As Marín-Viadel says (2012: 16) “Arts based Research are the methodologies that use the professional knowledge of the different art specialties [...] for the approach and definition of problems as well as for the data obtainment, the arguments elaboration, the conclusions demonstration and the final results presentation”.

En esta investigación se han utilizado los mismos principios que aplico cuando realizo una obra pictórica:

- Búsqueda del tema a tratar.
- Búsqueda y estudio de obras de artistas que ha trabajado con una temática igual o similar al tema a tratar en la obra pictórica.
- Realización de una serie de fotografías y bocetos sobre el tema a tratar.
- Selección de las fotografías e imágenes más interesantes para posteriormente tomarlas como referencia.
- Estudio del formato en el que se ejecutará la obra final.
- preparación del soporte donde realizaremos la obra pictórica.
- Ejecución de la obra pictórica:
 - Normalmente para realizar la obra pictórica utilizo dos formas de colocar el soporte. Para representar algunos temas coloco el soporte en posición vertical y para otros sitúo el soporte en el suelo, en posición horizontal.
 - Utilizo una pintura fluida, colores primarios y secundarios y pinceles de diferentes tamaños con los que extendiendo la pintura en el soporte.

2.2 | Estrategias utilizadas en la investigación.

En esta investigación hemos puesto en práctica diferentes estrategias de creación. Estas estrategias son las siguientes:

- **Estrategia 1. Detalle.** Observar, analizar y representar un fragmento de un dibujo infantil nos permite estudiar en profundidad tanto el trazo y el gesto como los movimientos que realizan los niños/as en sus dibujos infantiles.

In this research I have used the same principles which I apply when I make a pictorial artwork:

- Search of the topic to cover.
- Search and study of artistic artworks which have worked with a same or similar theme of the topic to cover in the pictorial artwork.
- Production of a series of photographs and sketches about the topic to cover.
- Selection of the most interesting photographs or images afterwards to take them as a reference.
- Study of the format in which will be made the final artwork.
- Preparation of the support where the pictorial artwork will be made.
- Execution of the pictorial artwork:
 - To make the pictorial artwork I usually use two ways to place the support. To represent some topics I place the support in a vertical position and for the others I put the support on the floor, in a horizontal position.
 - I use a fluid painting, primary and secondary colours and brushes of different sizes which I use to extend the painting on the support.

2.2 | Strategies used in the research.

In this research we have put into practice different strategies of creation. These strategies are the following:

- **Strategy 1. Detail.** To observe, analyze and represent a fragment of an infantile drawing, it let us study deeply the line and gestures, as well as the movements which the children make in their infantile drawings.

- **Estrategia 2. Anexión.** Ejecutar una obra pictórica relacionando entre sí detalles de diferentes dibujos infantiles seleccionados al azar nos posibilita estudiar, poner en conjunción y comparar los diferentes tipos de líneas, formas y planos que utilizan los niños/as en sus expresiones gráficas.
- **Estrategia 3. Mímesis.** Copiar un dibujo infantil nos permite analizar en profundidad la estructura, la composición, el espacio y los elementos del lenguaje visual en los dibujos infantiles, además de conseguir una obra de gran expresión y frescura.

2.3 | Instrumentos de investigación.

Los instrumentos utilizados en esta investigación son los siguientes:

- **Videos.** Estos instrumentos son utilizados para analizar el proceso de creación que llevan a cabo los niños/as cuando realizan sus dibujos infantiles.
- **Dibujos infantiles.** Éstos se emplean para analizar los conceptos formales y expresivos que aparecen en los dibujos realizados por niños/as de edades comprendidas entre los 2 y 3 años.
- **Obras pictóricas.** El conjunto de obras pictóricas realizadas en este proyecto de investigación nos sirven para estudiar y comprender visualmente tanto los procesos de creación como los conceptos formales y expresivos que aparecen en los dibujos infantiles de la etapa del garabateo.
- **Fotoensayos.**
- **Serie de Citas Visuales.**

2.4 | Fases de desarrollo en el proyecto de investigación.

La secuencia de esta investigación puede describirse a través de siete fases. Las cuatro primeras corresponden a la documentación y estado de la cuestión:

- La fase inicial se refiere tanto a la recogida de dibujos infantiles como a la

- **Strategy 2. Annexation.** To execute a pictorial artwork relating to each other details of different infantile drawings, selected randomly, it let us study, put in connection and compare the different types of lines, shapes and planes which children use in their graphic expressions.
- **Strategy 3. Mimesis.** To copy an infantile drawing let us study deeply the structure, composition, space and the elements of the visual language in the infantile drawing, as well as getting an artwork of a high expression and freshness.

2.3 | Research instruments.

The instruments used in this research are the following:

- **Videos.** This instrument is used to analyze the process of creation which children carry out when they make their infantile drawings.
- **Infantile drawings.** These are used to analyze the formal and expressive concepts which appear in the drawings made by children between the age of 2 and 3 years old.
- **Pictorial artworks.** The set of pictorial artworks made in this project of research are used to study and understand visually the process of creation as well as the formal and expressive concepts which appear in the infantile drawing of the stage of the scribble.
- **Photo essays.**
- **Series Visual Quotations.**

2.4 | Phases in the project of research.

The sequence of this investigation can be described through seven phases. The first four ones correspond to the documentation and the state of the matter:

- The initial phase refers to the collection of infantile drawing and the

realización de numerosas grabaciones en videos sobre niños/as realizando sus dibujos.

- En la segunda fase se observan y estudian tanto los videos recogidos sobre el proceso de creación que llevan a cabo los niños/as cuando realizan los garabatos en sus dibujos como la composición, la línea, el color, el espacio, etc. de los dibujos recogidos.
- En la tercera fase se estudian las relaciones que pueden existir entre el proceso de creación de artistas como Jackson Pollock (autoexpresión creativa) y el proceso de creación de un dibujo infantil.
- En la cuarta fase se estudian las relaciones que pueden existir entre la obra pictórica de artistas como Otto Zitko (la acción, la línea, garabatos, signos gestos etc.), Joán Miró (línea, gesto), Dubuffet (líneas, garabatos, gestos) y los dibujos infantiles realizados por niños/as de entre 2 y 3 años de edad.

production of several video recordings about children making their drawings.

- In the second phase it is observed and studied the videos collected about the process of creation which carry out the children when they make the scribbles in their paintings and the composition, line, color, space, etc. of the collected drawings.
- In the third phase it is studied the connection which can be between the process of creation of artists as Jackson Pollock (creative self-expression) and the process of creation of an infantile drawing.
- In the fourth phase it is studied the connection which can be among the pictorial artwork of artists such as Otto Zitko (the action, line scribbles, signs, gestures, etc.), Joán Miró (line, gesture), Dubuffet (lines, scribbles, gestures) and the infantile drawing made by children of the age between 2 and 3 years old.

Figure 5. **Explanatory photo essay / Fotoensayo explicativo.** Pedro Chacón (2013) *Creative process*. Photographical series composed by two photographs by author (left and right) and a visual quotation (Namuth, 1951) (center).

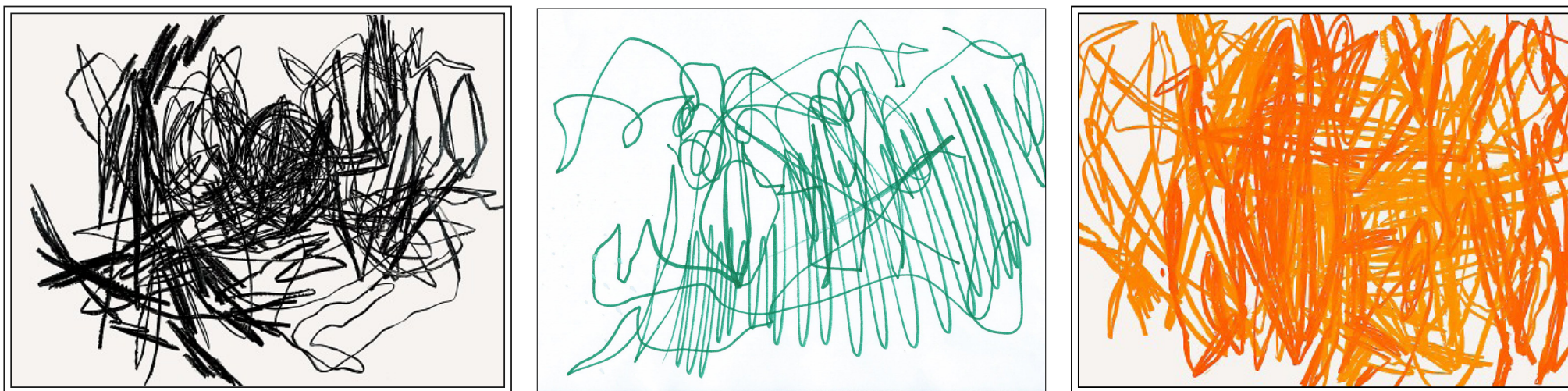

Figure 6. **Visual essay / Ensayo visual.** Pedro Chacón (2013) *Scribbles*. Composed by one draw by Ana (center) and two visual quotations (left and right) (Otto Zitko, 1999, 2000).

Figure 7. **Visual essay / Ensayo visual.** Pedro Chacón (2013). *Principle of the human figure*. Composed by one drawing of Alvaro (left), one drawing of Fernando (center) and a visual quotation (Miró, 1976).

Figure 8. **Visual essay / Ensayo visual.** Pedro Chacón (2013). *Circular lines.* Composed by one drawing of Francisco (left), one drawing of Andrea (center) and a visual quotation (Dubuffet, 1983).

Las tres fases siguientes tienen un carácter investigador:

1. En la quinta fase se seleccionan los dibujos más interesantes según su composición, equilibrio, movimiento, color, etc. para posteriormente crear una obra pictórica que muestre los conceptos formales y expresivos que utilizan los niños/as en sus dibujos infantiles.
2. En la sexta fase se realizan una serie de bocetos que reflejen tanto el proceso de creación que utilizan los niños/as en sus dibujos infantiles como los recursos, gestos y movimientos que utilizan como forma de expresión. Para realizar estos bocetos nos basamos en los dibujos de los niños/as que seleccionamos anteriormente y ponemos en práctica las diferentes estrategias de creación ya mencionadas.
3. La séptima fase consiste en la creación de una serie de piezas artísticas de carácter pictórico a modo de conclusión. Se trata de realizar obras pictóricas a partir de los bocetos previamente elaborados.

The three following phases have a researcher role:

1. In the fifth phase they are selected the most interesting drawings according to its composition, equilibrium, movement, color, etc. so afterwards we can create a pictorial artwork which shows the formal and expressive concepts which children use in their infantile drawing.
2. In the sixth phase they are used a series of sketches which reflect the process of creation which children use in their infantile drawing and the resources, gestures and movements which they use as a way of expression. To make these sketches we base on the children drawing which we have previously selected and we put into practice the different strategies of creation which we have already mentioned.
3. The last phase consists on the creation of a series of artistic pieces of a pictorial character as a kind of conclusion. It is about making pictorial artworks from the sketches previously made.

3. Discusión visual:

3.1 | Detalle

3. Visual discusion:

3.1 | Detail

Figure 9. **Visual essay / Ensayo visual.** Pedro Chacón (2013). *Detalle.* Composed by three pictorial artwork by author (down-left, down-center and down-right) and 3 drawing (Pablo, above-left; Fernando, above-center and Alfonso, above-right).

3.2 | Anexión

3.2 | Annexation

Figure 10. **Visual essay / Ensayo visual.** Pedro Chacón (2013). *Annexation*. Composed by three pictorial artwork by author (down-left, down-center and down-right) and nine drawing (From left to right: David, María Dolores, Manuel, Yassir, Francisco, Andrea, María, David and Andrea).

3.3 | Mimesis

3.3 | Mimesis

Figure 11. **Visual essay / Ensayo visual.** Pedro Chacón (2013). *Mimesis*. Composed by three pictorial artwork by author (down-left, down-center and down-right) and three drawing (Álvaro, above-left; Oliver, above-center and Andrés, above-right).

4. Conclusiones visuales:

4. Visual conclusions:

Figure 12. **Photo collage / Foto collage.** Pedro Chacón (2013). *Conclusion 01*. Composed by two pictorial artwork by author, two process photos, one drawing by children and two visual quotations (Pollock, 1949; Zitko, 2006).

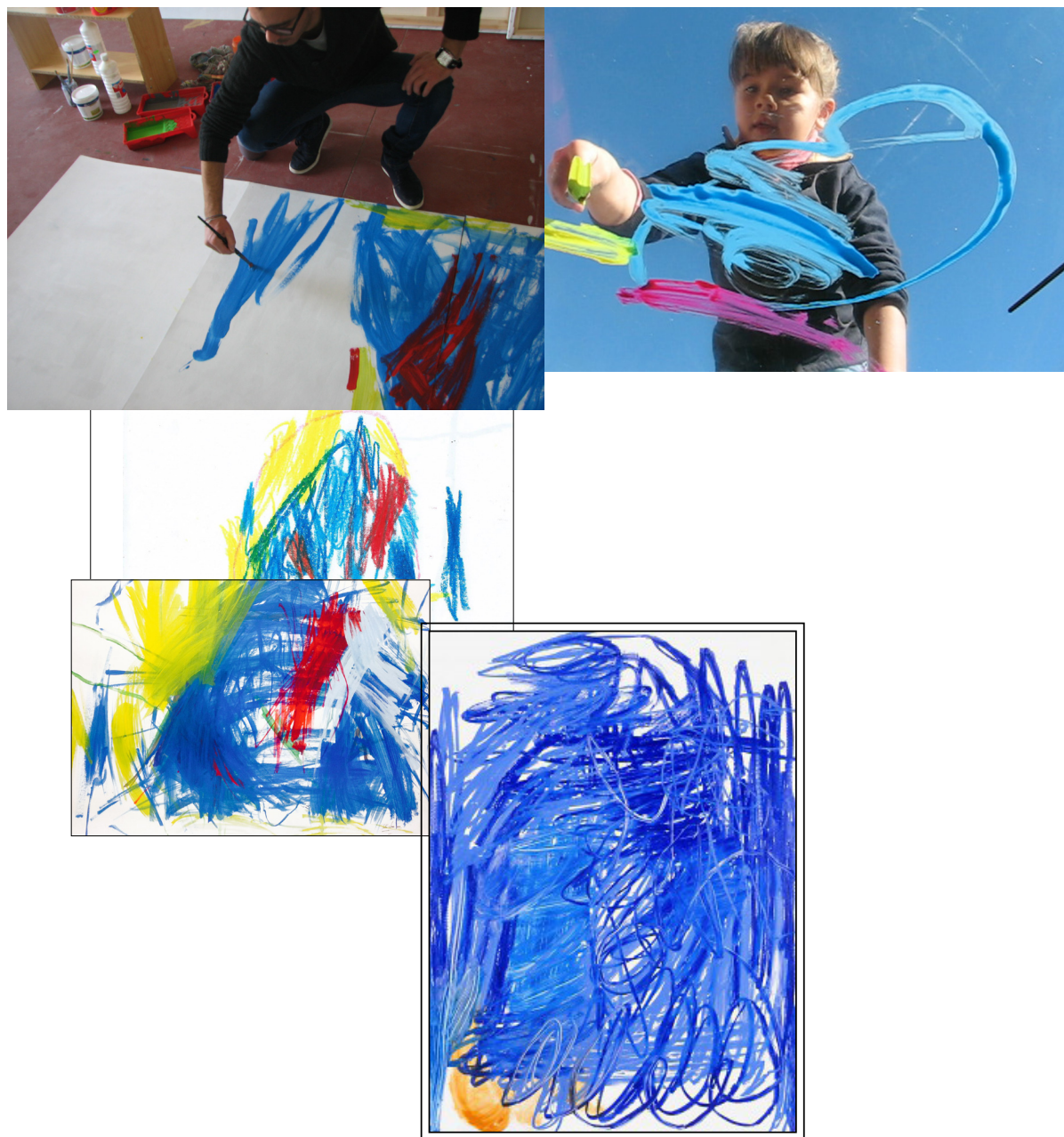

Figure 13. **Photo collage / Foto collage.** Pedro Chacón (2013). *Conclusion 02*. Composed by one pictorial artwork by author, two process photos, one drawing by children and one visual quotation (Zitko, 2007).

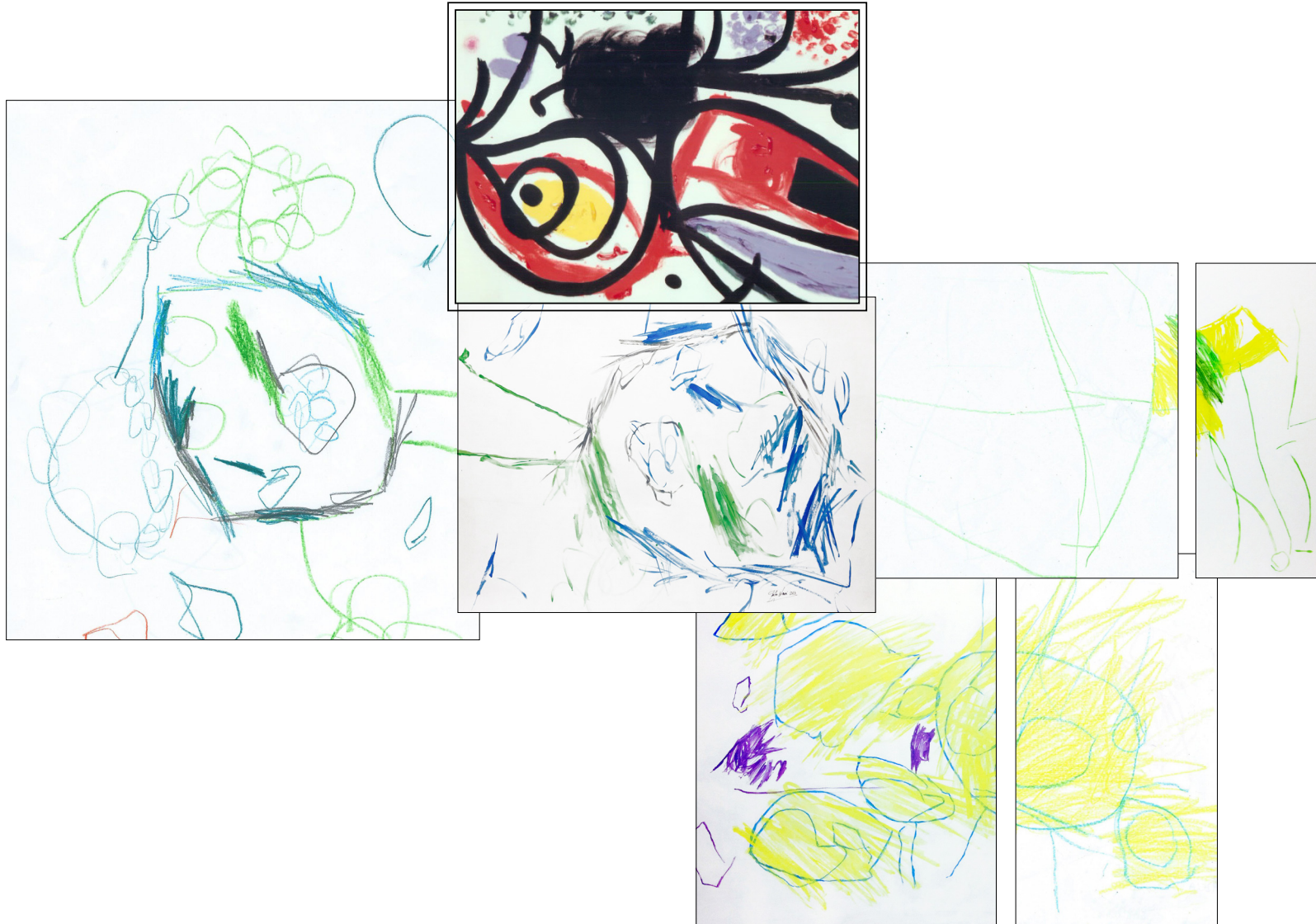

Figure 14. **Photo collage / Foto collage.** Pedro Chacón (2013). *Conclusion 03*. Composed by three pictorial artwork by author, three drawing by children and one visual quotation (Miró, 1976).

5. Referencias y bibliografía:

EFLAND, A. (2002). *Una historia de la educación del arte*. Barcelona, España: Paidós.

DUBUFFET, J (1983). *Mire G 96 (Kowloon)* [Acrílico sobre papel]. The Pace Gallery, New York.

FALKENBERG, P y HANS NAMUTH, H (Productores) (1951). *Jackson Pollock 51*. [Fotograma de la película]. E.U.

FINEBERG, J. (1997). *The innocent eye*. United Kingdom: Princeton.

HOLMES, M (1949). Artist Jackson Pollock working in his studio. New York; *Life Magazine* from August 8, 1949

IRWIN, R. L. (2004): *A/r/tography: a metonymic métissage*. En R. L. Irwin y A. Cosson (Eds.), *A/r/tography: Rendering self through arts based living inquiry*, (pp. 27-38). Vancouver: Pacific Educational Press.

LOWENFELD, V. (1980): *Desarrollo de la capacidad creadora*. Buenos Aires: Kapelusz.

MIRÓ, J (1976). *Deux femmes oiseau*. [Óleo sobre lienzo]. Fondo contemporáneo Senado de España, Madrid, España.

NAMUTH, H (1951). *Jackson Pollock*. [en línea]. [Consulta: 27/12/2013]. Recuperada de: <http://www.npg.si.edu/exh/namuth/pol4nam.html>

NAMUTH, H (1951). *Jackson Pollock*. [en línea]. [Consulta: 27/12/2013]. Recuperada de: <http://www.npg.si.edu/exh/namuth/pol3nam.htm>

PENROSE, R (1958). *Picasso: His life and work*. Londres: Gollancz.

POLLOCK, J. (1949). *Número 8*. [Pintura acrílica sobre tela]. Neuberger Museum of Art, State University of New York.

ROLDÁN, J. y MARÍN-VADEL, R. (2012). *Metodologías artísticas de investigación en educación*. Málaga: Aljibe.

ZITKO, O. (1999). [Sin título]. [Oilstick on aluminium panel] [en línea]. [Consulta: 30/12/2013]. Recuperada de: <http://www.ottozitko.com/en/works/year/1999>

ZITKO, O. (2000). [Sin título]. [Oilstick on aluminium panel] [en línea]. [Consulta: 30/12/2013]. Recuperada de: <http://www.ottozitko.com/en/works/year/2000>

ZITKO, O. (2000). [Sin título]. [Oilstick on aluminium panel] [en línea]. [Consulta: 30/12/2013]. Recuperada de: <http://www.ottozitko.com/de/works/year/2006>

ZITKO, O. (2000). [Sin título]. [Oilstick on aluminium panel] [en línea]. [Consulta: 30/12/2013]. Recuperada de: <http://www.ottozitko.com/de/works/year/2007>

5. References and bibliography: