

ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN DE MAESTROS TECNOLÓGICO HUMANÍSTICO EL ALTO

DIDÁCTICA DE LAS ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES

Lic. EFRAIN BUENO

El Alto – La Paz - Bolivia

INTRODUCCIÓN

Se ha entendido a las Artes Plásticas y Visuales como área educativa que fortalece el desarrollo integral de los seres humanos, factores emocionales, funciona como factor terapéutico, que acrecienta la creatividad, ejercita capacidades sensoriales y psicomotrices.

Estos conceptos han ido transformándose con el tiempo, los procesos políticos, económicos, culturales, plantean un panorama distinto, aquellas concepciones van quedando atrás y se muestran insuficientes para las exigencias en estos tiempos de la era conceptual, tomando en cuenta de que la Educación Artística es una forma de construcción y producción de conocimiento que implica responsabilidad, compromiso, sistematización e investigación permanente.

En la actualidad se hace más evidente que el Arte es un campo de conocimiento, que apela a procesos de construcción metafórica, analógica y poética, a lo que se añade las experiencias, la investigación en el marco de las tecnologías marcan un diferente tipo de práctica educativa. La conceptualización, el análisis crítico son el cierre de esta línea de trabajo, como lo afirmaba Paulo Freire, no hay educación sin reflexión, esta acción forma parte del acto interpretativo y es consecuencia de la experiencia artística. Formar ciudadanos y ciudadanas críticos en un mundo eminentemente visual.

FUNCION DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

En el arte concurren varios factores, la acción, reflexión, producción, en ese entendido la educación artística contribuye a la formación de personas, ciudadanos capaces de entender la realidad social cultural de modo crítico y comprometidos participar en su transformación.

¿Por qué ENSEÑAR ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES EN LAS ESCUELAS?

Esta interrogante nos planteamos, maestros, padres de familia, estudiantes en formación de maestros. Que maestro no se preguntó ¿para qué sirve el Arte?, ¿Para qué me sirve dibujar o pintar?. Tradicionalmente esta área se la denominaba como Dibujo, pero la educación plástica es mucho más que Dibujo. El Dibujo es solo una de las disciplinas del arte, en cambio lo plástico y visual abarca la pintura, la escultura, modelado, grabado, fotografía, video, ambientaciones, maquetas, el diseño gráfico, arte digital.

En las asignaturas escolares se les da mucha importancia al desarrollo del pensamiento lógico y a todas las áreas que giran en torno a él, y se descuida las actividades artísticas, reducidas a trabajos de ilustración y recreación, fomentando la copia en dibujos y pinturas. Se deja de lado el pensamiento creativo, denominado también “divergente” o “lateral”, este tipo de pensamiento se logra desarrollando el hemisferio derecho y al descuidar las actividades artísticas en la escuela, se está privando a los estudiantes del desarrollo perceptivo, del desarrollo de su mente en toda su magnitud, no se trata entonces de que los estudiantes aprendan a hacer cosas, o dibujar bonito, sino formar personas que desplieguen todo su potencial intelectual, seres humanos analíticos, sanos, sensibles, libres.

La educación artística es un lugar de expresión, un espacio para pensar y a través de esta especialidad los estudiantes pueden aprender a respetarse, respetar a los otros, a desarrollar la

autoestima, a respetar reglas, a ser responsables, a tomar decisiones con libertad, a valorar su trabajo y el de los otros, a trabajar en equipo y desarrollar aptitudes y habilidades manuales.

Es necesario que se busque a través de la educación artística el desarrollo de capacidades visuales y creadoras, se cultive la sensibilidad, se desarrolle la creatividad y el conocimiento, parafraseando a E. Eisner cuando dice: la historia y la cultura constituyen categorías importantes para la percepción de las obras de arte. El profesor de arte por tanto tiene la responsabilidad no solo de capacitar a niños y jóvenes para que adquieran las aptitudes necesarias para crear por sí mismos obras artísticas imaginativas, originales, ni siquiera solo de cultivar la percepción y desarrollar la sensibilidad estética, el educador tiene también la responsabilidad de situar las obras de arte en su contexto histórico cultural. Las obras de arte ejercen influencia en la cultura y la sociedad y estos elementos ofrecen una base curricular amplia.

ARTES PLÁSTICAS Y EDUCACIÓN

La didáctica se entiende como la forma pedagógica de impartir las clases, en este sentido, el adecuado estilo didáctico, es decir de enseñar y para que el docente logre estimular el aprendizaje en las artes plásticas y visuales, debe implementar diversas actividades, motivando el aprendizaje de los estudiantes, optando por variados recursos pedagógicos.

En este orden de ideas, Palopoli (2008), sostiene que la frase conocida de Picasso; “yo no busco, encuentro”, debería ser una guía para nuestro quehacer docente y generar en los estudiantes el deseo del encuentro. La apatía, la desmotivación son los males de esta época, entonces eduquemos para la búsqueda. Para que los estudiantes utilicen adecuadamente el arte y encuentren sentido a sus producciones plásticas, es necesario que los mismos estén dispuestos, atentos, despiertos y receptivos a lo que el docente propone. De acuerdo con Souriau (2010), “las artes plásticas disponen de un procedimiento de exposición no verbal de los conocimientos y el dibujo, en particular, tiene recursos irremplazables para hacer comprender ciertos saberes”.

En efecto el dibujo le permite al estudiante, observar, abstraer, pensar el objeto concreto que se quiere conceptualizar, para ello toma un rasgo característico del mismo para presentar el nuevo proyecto. Además, el dibujo permite presentar en un solo croquis, estudio, lo que el estudiante ha percibido, analizado o lo que sus sentidos han captado.

CARACTERIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LAS ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES

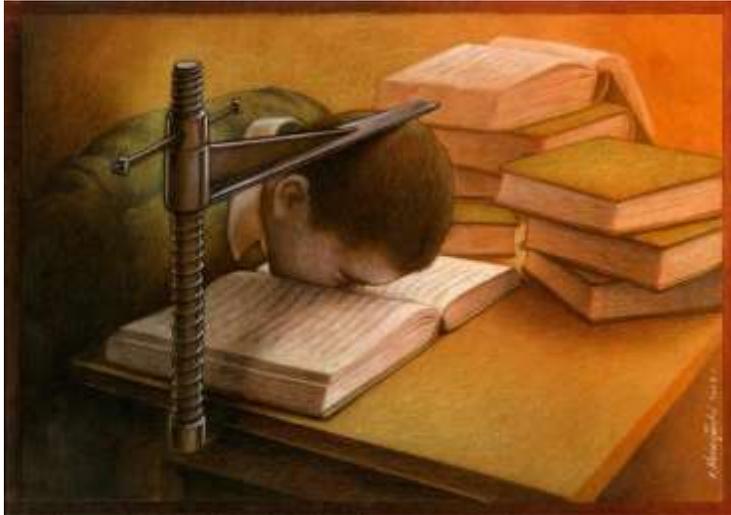
Cada unidad de formación, materia o asignatura posee criterios específicos para su enseñanza, en este sentido en cuanto a las características de la enseñanza de las Artes Plásticas y Visuales, Esquinas y Sanchez (2011), sostienen que “la enseñanza artística, además, tiene un alto grado procedimental y a través de las actividades los estudiantes desarrollan las habilidades y destrezas manuales, conceptuales y técnicas necesarias”.

La enseñanza de las Artes Plásticas y Visuales incluye el desarrollo de técnicas de trabajo, como se debe desarrollar las actividades, que formatos utilizar para ellos, pautas que mas adelante permitirán realizar trabajos procesuales donde los maestros compatibilizaran la teoría con la práctica, así mismo Esquinas y Sanchez (2011), sostiene que la didáctica de la enseñanza de las Artes Plásticas y Visuales “se caracterizan por la asimilación, creatividad, destreza y autodeterminación”. Es decir que el docente debe desarrollar en los estudiantes su creatividad, que es el norte de la

enseñanza de las Artes Plásticas y Visuales, también aptitudes mentales, ambos hemisferios derecho e izquierdo que le permitan inventar, crear y adoptar una respuesta después de haber generado muchas respecto de situaciones o problemas planteados en clases.

Educación de las Artes Plásticas y Visuales: más allá de las manualidades, son todos aquellos procesos cognitivos, intelectuales que los maestros activan a través de las artes visuales

Observar, hacer y pensar son las acciones básicas en los procesos de aprendizaje – enseñanza de las Artes Plásticas y Visuales y de la interacción de estos tres verbos en las actividades en el aula facilita el camino para potenciar la creatividad, la imaginación en los aspectos perceptivos y expresivos. Las tres acciones (observar, hacer y pensar) se organizan, reorganizan en los diferentes momentos del proceso de creación, sin tener que ser necesariamente en ese orden.

Pensamos mientras observamos, hacemos mientras pensamos y observamos mientras hacemos, pero también pensamos después de hacer y observar y sin entrar a un juego de palabras tenemos que tener en claro que el verbo pensar afirma la convicción de que la educación artística no solo es un espacio de liberación de emociones y sentimientos, no solo es hacer cosas bonitas y bien hechas, sino que también es una vía hacia el conocimiento entendido en toda su extensión. Es un camino para plantear interrogantes e intentar responder a través del análisis, la investigación, la exploración, la experimentación, la creatividad y así establecer relaciones con el entorno, en el camino de construir el propio yo y de sacar mis propias explicaciones acerca de la realidad.

Algunos de los caminos más fáciles y desafortunados en la práctica docente en la educación de las Artes Plásticas y Visuales es la copia estereotipada a partir de imágenes de láminas, revistas e imágenes para colorear o recortar. Sin olvidar el modelo expresivo que promueve la libre expresión, el llamado dibujo libre. Todas estas propuestas están limitadas al *hacer*, limitándose a una actividad enteramente manual.

Una máxima determinante de las Artes Plásticas y Visuales es la *tarea intelectual*, y no solo manual, ahí entra el docente que debe facilitar recursos no solo técnicos y de materiales, sino también ha de motivar, ofrecer orientaciones que le den al estudiante la posibilidad de pensar para crear relaciones y conexiones y así generar nuevas soluciones a problemas cotidianos y específicos. Pongamos un ejemplo el maestro o maestra deciden realizar un cuadro al óleo y solicita a los estudiantes traer pinturas, soportes, y una postal que haga referencia a la región para resolver el tema del paisaje, en todo caso el resultado de paisajes diferentes pero monótonos donde solo se

diferenciaran por la habilidad manual o técnica del autor. Aquí el modelo de referencia no ha dado en que pensar al estudiante, dando como resultado una actividad enteramente manual.

Saber establecer un dialogo con las texturas, los colores, las formas, los espacios, la técnica, los materiales, las relaciones de los elementos, conjuntamente con las emociones, los estados de ánimo, las reflexiones, nos invita a presentar una intención discursiva y no vacía

En cuanto a las destrezas y habilidades manuales implica una actitud investigativa y conocimiento reforzado por el docente, pero después de haber generado ideas, lo que permitirá adecuar la técnica al problema planteado y resuelto en el taller. En relación a la autodeterminación, esta surge de propia iniciativa, de su deseo de superación y de alcanzar sus objetivos de vida propuestos, debiendo estimular, fomentar en los estudiantes a que consigan las cosas por sí mismos, sin esperar que se les del material o que el docente le ayude en el proceso de construcción y elaboración del trabajo. En la medida en que el estudiante pueda desenvolverse solo el maestro habrá cumplido con su misión.

LA ENSEÑANZA DEL ARTE COMO PRÁCTICA SOCIAL

El arte en sus diversas expresiones es una actividad eminentemente social y que forma parte de la vida cotidiana del ser humano. Es un aspecto central que lo diferencia del resto de seres vivos, ya que es el único capaz de producirlo y disfrutarlo. El arte ocupa un lugar determinante para todos, es parte de la experiencia pública y a través de él se manifiesta la propia cultura.

Es sabido que el hombre posee distintos niveles de actividad, algunas de ellas referidas a lo utilitario, otras a lo científico y otras a lo artístico. La actividad utilitaria responde a la necesidad de subsistencia. La actividad científica apunta a satisfacer la necesidad de conocimiento estricto y riguroso. La actividad artística, múltiple e integradora, tiene distintas funciones en diversas culturas, épocas históricas y grupos sociales, pero quizás la más importante sea la de generar conocimiento, reflejar la realidad, mostrar lo distinto, desarrollar la capacidad creadora, base de todo nuevo descubrimiento científico, que ayudan a satisfacer y mejorar la subsistencia.

Desde una mirada actualizada podemos considerar al Arte como un lenguaje, plasmado en el objeto de arte. El objeto de arte presenta un proceso de elaboración o conformación de un objeto material que, de acuerdo a la forma que recibe, expresa y comunica el contenido espiritual de manera objetiva. El hombre por medio del objeto de arte satisface sus necesidades expresivas, de conocimiento, estéticas, su visión de la realidad. El objeto de arte le permite vincularse con la época y su estructura cultural.

Hoy en día, gracias al avance de los elementos multimedia y de comunicación, estamos rodeados de infinidad de mensajes que involucran lo artístico. Mucha información, entre afiches, revistas son directos y de fácil lectura pero existen muchos otros subyacen diversos elementos de doble lectura, donde el significado y el significante se encuentran “alejados”, donde subyacen diversos elementos ideológicos complejos que es necesario analizar ya que están adheridos a valores culturales que no coinciden con el tipo de sociedad que queremos. En este sentido se confirma que el arte es un medio específico de conocimiento, ya que nos permite conocer, analizar e interpretar producciones estéticamente comunicables mediante los diferentes lenguajes simbólicos (corporales, sonoros, visuales, dramáticos, literarios), y es aquí donde entran los procesos de aprendizaje – enseñanza.

