

DIDÁCTICA DE LAS ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES

Lic. Efraín Bueno

QUE ES ENSEÑAR ARTE

El hombre, la mujer, el/la estudiante, sienten la necesidad de comunicarse y de transformar la realidad. El arte sirve al hombre para transmitir emociones, vivencias por medio de acciones, imágenes o símbolos, por otra parte es también una actividad constructiva ligada a funciones representativas que requieren espacios y técnicas especiales.

Uno de los luchadores por la inclusión del arte en el currículo escolar es Elliot Eisner, quien reconoció que las formas de pensar a través del arte, específicamente en la cognición, eran inadecuados en su enfoque y significado al proponer aproximaciones educativas desbalanceadas e innecesariamente obtusas para la noción del estudiante (Smith, M. K, 2005).

Gracias a Eisner comenzó a brindarse atención al desarrollo de la educación artística como una disciplina más; así mismo reconoció que la formación de una actitud artística a través de la educación tiene contribuciones únicas en el aprendizaje infantil, estudiantil. Eisner también se preocupaba por la estética, la crítica en la educación artística y la exploración de la historia como contexto social, por lo que sus investigaciones sirvieron de apoyo para ofrecer a los estudiantes materiales didácticos con la esperanza de que la creatividad fluyera.

Desde estudios realizados sobre las contribuciones del aprendizaje del arte en el cerebro humano; uno de ellos, de acuerdo a Pérez Rubín (2001), muestra que aunque el aprendizaje de las artes suele vincularse al hemisferio cerebral derecho, se ha comprobado que en el estudio de la música y ejecución de algún instrumento musical ambos hemisferios cerebrales se activan. De esto se deduce que el estudio e impulso a las artes desde los primeros años de edad desarrolla al ser humano de una forma integral.

Según David Bueno, no se puede limitar las horas de Artes Plásticas, Música y Educación Física, porque precisamente son los aprendizajes mas transversales que hay en primaria, pero también en secundaria, el resto de las asignaturas deberían construirse sobre las Artes, Música y Educación Física, por ejemplo a través del ejercicio físico como el Basquetball el niño aprende a secuenciar movimientos, y entrena al cerebro los que serán cruciales para leer, sumar, para cualquier otra actividad intelectual, además de que las neuronas de nuestro cerebro puedan establecer conexiones entre ellas, es un sistema químico, entonces hacer un ejercicio, tocar un instrumento musical,

realizar un dibujo de pensamiento, posibilita después aprender cualquier otra cosa con mucha más facilidad.

Además de los beneficios cognitivos o físicos del aprendizaje o la educación en las artes, la experiencia del arte, la acción creadora y el acto creador son en sí necesarios y saludables, por cuanto nos procuran anclajes con la vida, con nuestra propia existencia, con nuestro propio cuerpo que siente e imagina. Tal como lo menciona María del Río Dieguez acerca del arte terapia: “ nos permite integrar la experiencia que es vivir, dar forma a lo que somos desde el alma” (2006).

Estamos rodeados de arte en todo momento; a veces sucede que simplemente no nos damos de estas interacciones cotidianas que implican aprender a través de imágenes y objetos que representan el conocimiento y concilian las relaciones entre creadores y espectadores (Fredman, 2006). El arte intenta que no perezcamos por abuso de verdad, escribe Nietzsche, ya que en el ser humano el arte es una vía, un medio de búsqueda de verdad, así como un escape.

Meter Druker (1989) ha escrito: “la educación en el arte hace que los individuos, personas más preparadas para desarrollar sus capacidades creativas y aplicarlas en todas las facetas de su diario vivir” El arte provee esa experiencia, así como la representación del “yo”: socialización, comunicación, motivación, necesidad de superación, imaginación. El arte provoca pensar.

El proceso creativo permite que aparezca el sí mismo. La manera en que la enseñanza de las artes tiene un impacto en el desarrollo cognitivo de los individuos descubre un nuevo paradigma en la educación. Josefina Alejandro (2007) En el desarrollo de la inteligencia a través del arte, expone: “Mediante la incorporación de las artes de manera formal, sistemática, consciente dentro del currículo, dirige esa parte creadora en la mente que en sí conocemos gracias al arte, podemos entrar a una dimensión maravillosa de la comunicación con creadores de todas las épocas; pero si podemos producirlo nosotros mismos, es una parte del cielo que se nos regala en estos momentos fuera de todo tiempo, que son los de iluminación, inspiración y creación”.

Existen suficientes estudios que mencionan las bondades del arte y su influencia en la educación del individuo, pero debe tenerse en cuenta el nivel en donde resulta aplicable el arte en los planes académicos. Erich Jensen (2001): menciona: el grupo de Harvard (proyecto zero) indica que las artes no deben ser usadas como una reparación instantánea al déficit de un mal sistema educativo; las artes son para un periodo largo, las artes desarrollan sistemas neuronales que pueden llevar meses y hasta años.

Existe una brecha, una distancia entre arte, ciencia y la gente, que alude a la creencia de que ese espacio está destinado a entendidos o a la clase alta, ciertamente esta al alcance de todo individuo, no solo como receptor sino como generador. Así como a la gente, en general le resulta difícil entender cuestiones que tienen que ver con la física cuántica, a otros también les resulta difícil entender la técnica de la pintura o el arte contemporáneo, esta dificultad surge a que no estamos entendiendo los procesos de “como” se producen arte y ciencia y como maestros no estamos haciendo lo necesario para acercarnos y acercar a los estudiantes a esos entendimientos.

En la actualidad nos encontramos en un proceso de recuperación de saberes ancestrales a nivel artístico, educativo, tecnológico, multidisciplinar, en un tiempo en que el arte asume un giro etnográfico, con la influencia aún de Lowenfeld, Eisner, Canmitzer, Acaso. Hoy las artes construyen y condicionan nuestra cotidianeidad a través de los medios de comunicación y las industrias

culturales. Las diferentes formas en las que el arte puede influir a través de la educación, ya sea en las artes o por medio de estas han cambiado y se contextualizan dependiendo de la sociedad de la que son parte. Mientras en muchos lugares persista la idea de que el arte pertenece a los museos, a las galerías de arte, y no se incluya contenidos artísticos en los diseños curriculares, seguirá existiendo el vacío metodológico y seguirán surgiendo preguntas como: ¿Qué significa educación artística? ¿Por qué se enseña artes? ¿Cuáles son sus beneficios?.

¿Qué hechos, que objetos y que situaciones estudia la Educación Artística? Los acontecimientos visuales y los materiales con los que trabaja la Educación Artística son los fenómenos de la naturaleza, apreciación paisajística, la luz y los colores, la ductilidad de la arcilla, todos los objetos, artefactos, utensilios, construcciones e imágenes que constituyen la cultura material de cualquier época y cultura. Se puede distinguir los siguientes tipos de acontecimientos visuales de máximo interés para la Educación Artística:

- a) La espectacularidad y seducción de los fenómenos naturales: el paisaje, el entorno, la perspectiva aérea, el deslumbrante sol de medio día, el atardecer, el tamaño y forma de las montañas, la inmensidad del mar y la infinitud del cielo, el rojo de los tomates, el negro del escarabajo, el resplandor del fuego, el brillo de los metales, la transparencia del vidrio, la simetría de las hojas, de los árboles y de la figura humana, el movimiento del agua, la proporción de las caracolas, la estructura modular de la tela de araña, de las pompas de jabón. ¿Cómo se producen estos fenómenos? ¿Cómo podemos representarlos? ¿Qué significados han adquirido en diferentes culturas? ¿Qué tipo de admiración, placer de observación y emoción suscitan?

- b) Las cualidades sensibles, la presencia visual y las posibilidades constructivas de los materiales naturales y artificiales: la textura, dureza de las piedras, la suavidad deslizante de la arena, la robusta calidez de la madera, factible de ser tallada, la flexibilidad lineal de las ramas, la ductilidad de la arcilla que puede modelarse, la suave blancura del algodón, la negrura del carbón, la dureza de los lápices, (grafito, carbón), la impermeabilidad de los livianos plásticos, la tersura del papel o del cuero, la capacidad de fraguar del yeso y del cemento ¿Qué podemos hacer con ellos? ¿Cómo se puede unir, cortar, acumular, modelar, enlazar, vaciar? ¿Que sensaciones, ambientes, formas, significados sugieren?

c) Las cualidades formales, semánticas y pragmáticas de los objetos, artefactos y construcciones que constituyen la cultura material de los pueblos: edificios, herramientas, ropas, libros, medios de transporte, electrodomésticos, vehículos, etc. Todo lo artificial, lo construido y transformado por los seres humanos esta sometido a decisiones sobre su forma, tamaño, color y textura. Muchas de estas decisiones vienen determinadas por las características propias del material, por el uso y función, por los significados y valores que les otorguemos. La piedra es un material difícil de trabajar pero es inalterable en el tiempo, la madera permite trabajar la forma a partir de la talla, la arcilla modelar. Los espacios públicos, abiertos, equipamientos requieren mas espacio que las viviendas y residencias, las luces azuladas generaran un ambiente mas funcional, las luces cálidas y bajas un ambiente íntimo. Todos estos espacios y el mobiliario urbano nos hablan de como, para que y por quien han sido hechos y viceversa, cada persona se descubre y configura a través de los objetos y ambientes con los que interactua, tanto en su vida familiar, escuela, recreación y diversión.

d) Las imágenes: son determinantes para la Educación Artística, ya sean bidimensionales como la fotografía de nuestro carnet de identidad, el afiche de coca cola o tridimensionales como la del cristo de la concordia en Cochabamba, o la fuente de la juventud en la ciudad de La Paz, son objetos, esculturas prioritariamente visuales y su función es básicamente representativa. Las imágenes de cualquier tipo y condición, ya sean realizadas a mano, como una pintura al óleo, o por procedimientos industriales, como las páginas de periódicos y revistas, ya sean realistas como los cuadros de Caravaggio o los programas de televisión o las señales de tránsito, símbolos religiosos, o precisos explicativos propios de la geometría descriptiva o inquietantes como los grabados de Goya o los dibujos de Nazca; todas ellas nos remiten, como el lenguaje verbal a otros ámbitos y aluden a otras realidades, a través de estrategias, convenciones y claves de representación que tenemos que aprender a reconocer e interpretar.

- e) Las obras de arte: son los objetos e imágenes, realizados con una intención abiertamente artística y estética, algunas de las cuales concitan un amplio reconocimiento y se constituyen en símbolos de identificación, admiración y profunda significación para cada cultura o grupo social. De todos los dominios artísticos, artes visuales incluidas, algunas obras, por su innovación u originalidad, su capacidad explicativa o densidad simbólica, su exactitud y perfección o por su intensa repercusión posterior, adquieren o se les atribuye una importancia excepcional: las esculturas de Fidias, las pirámides mayas, los dibujos de Leonardo da Vinci, las pinturas de Picasso, Klee, Dali, las fotografías de Man Ray, el urinario de Duchamp, las cajas brillo de Andy Warhol, las sillas de Rietveld, los edificios de Le Corbusier, F.L. Wright, Niemeyer, entre otros son reconocidas actualmente como grandes obras de arte.

EL TIPO DE CONOCIMIENTO PROPIO DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Estar en el museo junto a grandes obras de arte para encontrarnos solo con amigos, pintar cuadros con los mejores pigmentos y los pinceles mas delicados y estar rellenando mecánicamente un lienzo de color, no es el rasgo mas importante del arte.

Los tipos de conocimiento característico del aprendizaje artístico, viene definido por los siguientes rasgos:

El conocimiento propio de las Artes Plásticas y Visuales en el ámbito de la educación, tiene que ver con el pensamiento creativo, visual vinculado a las imágenes y la visión. La creación de imágenes de cualquier tipo y con cualquier material es su actividad más distintiva. Las actividades artísticas y estéticas se distinguen no tanto por el tipo de objetos o artefactos o materiales que se manejan en la producción artística, sino por el modo como pensamos, como procesamos la idea y por el sentido o las intenciones que dirigen nuestra actividad.

Debemos entender que estamos viviendo un tiempo y en un mundo distinto y para vivir en ese mundo necesitamos herramientas. Ese mundo distinto nos plantea complejidades, incertidumbres y a partir del arte como conocimiento tomar herramientas para transformar y realizar propuestas que puedan adecuarse a multiples dimensiones.

COMPLEJIDAD DE LA ACTIVIDAD ARTISTICA

La actividad artística se produce en la interacción simultánea de cuatro niveles que la condicionan y apoyan su ejercicio:

- 1) La función psíquica, rizoma artístico, presencia del observador en lo observado.

- 2) Los valores culturales, esquemas axiológicos, significados simbólicos.
- 3) Las técnicas de producción de objetos artísticos que determinaran su apariencia.
- 4) La recepción del público, la percepción y análisis crítico de la obra

Entendemos por compleja a la actividad artística a la cambiante coimplicación de estos cuatro niveles. A esta complejidad externa sociológica se incorpora otra de carácter estructural “interno”: en el ejercicio mismo del arte existen condicionantes que lo configuran como lenguaje. Es decir la manera de explorar lo existente desde su origen, su trato experiencial con el material existente y esa particular capacidad de ahondar en la formulación representacional del mundo, gracias al cual lo complejo se traduce en términos visuales.

METODO RIZOMATICO

Existe en el arte una particular forma de explorar la realidad (poiesis) donde el observador para poder serlo debe estar sumergido en lo que observa, debe ser parte del problema, lo que pone de manifiesto una operación recursiva especial: solo comprendiendo el producto creado se puede saber donde se quería ir, es decir la intención de la obra o lo que se deseaba manifestar. Este tener que responder para conocer la pregunta, adquiere sentido, esto supone que la actividad artística se mantiene en el campo de lo que todavía no es. Incluso cuando parece que se ha terminado la obra se lo entiende como si todavía estuviera en proceso, así los artistas afirman que falta el detalle constituyéndose en una obra inconclusa per se, y se lo expresa en gerundio, de “haciéndose” en vez de “ya hecho”.

Para aclarar esto del rizo metodológico podemos decir: la obra de arte es su propio código de comprensión, esto supone:

- a) El alejamiento, la separación entre autor y espectador
- b) El distanciamiento entre propósito y ejecución
- c) Supresión del tramo lógico entre ejecución y recepción

Esto afecta al aprendizaje del arte, como al arte como conocimiento:

Aprendizaje del arte	Arte como conocimiento
Solo arriesgándose a experimentar lo impredecible es posible conocer su posibilidad y entenderla. El trabajo del arte es como contestar una pregunta, cuyo enunciado solo se conoce cuando contestamos o mejor dicho cuando se realiza la obra.	La cualidad sensible de la cosa es ya su significado. El hacer y el inventar como son coesenciales La construcción de la obra y su interpretación son dimensiones idénticas.

Atendiendo a las reflexiones de Luigi Pareyson, (Teoría de la formatividad 1954) el arte es formativo, es decir expresa una forma de hacer que, “a la vez que hace, inventa el modo de hacer”, en otras palabras no se basa en reglas fijas, sino que las define conforme se elabora la obra y las proyecta en el modo en el modo de realizarla.

Así, en la formatividad la obra de arte no es un “resultado”, sino un “logro”, donde la obra ha encontrado la regla que la define específicamente. El arte es toda aquella actividad que busca un fin

sin medios específicos, debiendo hallar para su realización un proceso creativo e innovador que dé resultados originales de carácter inventivo.

El arte enseña como enseñan los amigos y la vida: no con palabras, sino simplemente siendo. Entonces los modos de conocimiento en el campo de las artes visuales no son exactamente iguales que en el campo científico, es fundamentalmente imaginativo, rizómico, orgánico, donde el aprendizaje basado en el conocimiento rizomático crece y se dispersa en forma colectiva, construyendo sus propios espacios de conocimiento.

Existe la necesidad de reconfigurar el ARTE, no se puede seguir sosteniendo un arte de galería, de caballete, como una simple producción, debe ir más allá de la expresión de la representación pura y simple :

- Proceso
- Relacional
- Situacional

El arte no es una cosa, no tiene definición, sino una red de relaciones, una operatoria, un proceso, es una actividad donde interviene un hombre o varios y un producto (objeto artístico), este puede ser un acontecimiento, un producto tridimensional o una idea. A este producto el hombre como observador y espectador le encuentra una sospecha de significación, no importa lo que sea ni para que sea en la medida en que el espectador pueda encontrar esa sospecha es arte.

ESTRUCTURA DE ANALISIS DEL PROCESO ARTÍSTICO

Dinámico y dimensionado desde lo experimental, no en un sentido positivista donde la experiencia donde la experiencia confirma instrumentalmente una teoría general, sino desde un sentido pragmático y hermenéutico, donde la experiencia es la apropiación y la construcción del objeto. Por tanto cada experiencia nueva es una construcción cognitiva nueva.

Además de relacional, ese proceso es situacional porque esa experiencia que construye el objeto, toma sentido de modo concreto en un entorno específico

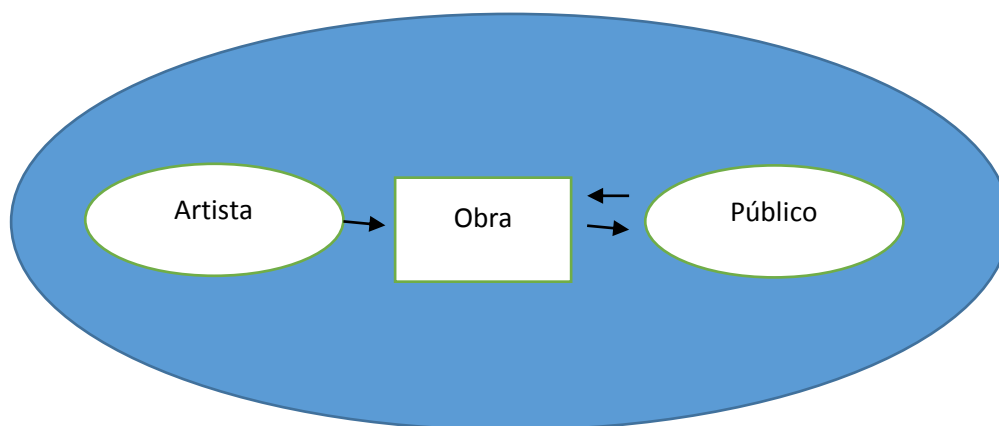

Fig. Proceso Relacional