

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 No 10 - SEPTIEMBRE DE 2008

"EL DIBUJO EN LA ESCUELA"

AUTORIA
FRANCISCA GARCIA MONTILLA
TEMÁTICA
EL DIBUJO EN LA ESCUELA
ETAPA
EI, EP

Resumen

Con este articulo se intenta concienciar tanto a padres como al personal docente, de la importancia que tiene el dibujo para el niño en edades tempranas y que tendrá repercusión importante en su desarrollo posterior, por lo que debemos potenciar esta forma de expresión tanto desde casa como en la escuela.

Palabras clave

- . EXPRESIÓN
- . COMUNICACIÓN
- . ARTE

1. INTRODUCCIÓN

La representación gráfica que los niños realizan es fundamentalmente un medio de expresión. Los niños y niñas son seres en pensamiento. A medida que van creciendo van percibiendo el mundo de forma diferente, por lo que la manera de expresar su realidad va cambiando. Se expresan de forma directamente proporcional a su desarrollo.

Cuando el gusto estético de los adultos no concuerda con el modo en que se expresan plásticamente los niños, surgen dificultades ya que la crítica o exigencias de sus mayores impiden al niño utilizar el arte como una verdadera forma de comunicación. Si no hubiera ningún tipo de interferencia, el niño se expresaría libremente y sin inhibiciones, sin que fuera necesario ninguna clase de estímulo. Evidentemente el desarrollo infantil, no puede medirse por los cánones de belleza de los adultos. En la educación artística, el producto final - si bien es importante- debe estar subordinado a los logros que produzca el proceso creador. La obra producida es un reflejo del niño en su totalidad ya que en ella expresa sus sentimientos e intereses y demuestra el conocimiento que posee del ambiente que le rodea. (D. Acerete)

La educación en general, debería tratar de estimular a los alumnos y alumnas para que se identifiquen con sus propias experiencias, y para que desarrollen los conceptos que expresen sus sentimientos, sus

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 No 10 - SEPTIEMBRE DE 2008

emociones y su propia sensibilidad estética. El educador de plástica debería comprender que lo realmente importante, no es lograr que el niño aprenda las respuestas que satisfagan a los adultos, sino que logre su propia respuesta. El proceso de creación involucra la incorporación del yo a la actividad que se realiza. La expresión del sí mismo, llamada autoexpresión, no significa que haya que expresar un conjunto de emociones descontroladas a la hora de construir formas, sino que da una salida a los sentimientos y pensamientos del individuo, según el determinado nivel de su desarrollo o momento de su vida.

En las experiencias artísticas, el mismo contenido puede ser representado por un niño pequeño y por un artista adulto. Lo que varía es la relación subjetiva entre el creador y las cosas, las personas o los sentimientos que provocan el mundo que nos rodea. Comprendiendo la forma en que un niño dibuja y los métodos que usa para representar su ambiente, podemos penetrar en su comportamiento y apreciar la complejidad y las variaciones que tienen lugar, en el proceso mediante el cual el niño crece.

El conocimiento de las variaciones que aparecen en los dibujos para los distintos niveles del desarrollo, y las relaciones subjetivas entre el niño y su medio, son elementos necesarios para interpretar el desarrollo de las actividades artísticas y creativas. Es más, para trabajar con los niños en el ámbito de la expresión plástica, es imprescindible comprender las diversas etapas del desarrollo y poseer un conocimiento completo de los alcances del arte en cada una de ellas.

2. ALGUNOS ANTECEDENTES

A finales del siglo XIX se publicaron los primeros estudios sobre la expresión gráfica de los niños. Esta actividad infantil había comenzado a ser objeto de análisis sistemáticos, en aquella época en la que también comenzó a desarrollarse la psicología científica. Hacia 1857, Ruskin se interesa por lo que se ha considerado como las posibilidades educativas del dibujo. Si bien lo que pretendía era especialmente descubrir artistas entre sus discípulos, desde aquellos años, hablaba de lo conveniente que resultaba que la práctica artística, en niños menores de 12 o 14 años, fuera absolutamente voluntaria.

Hacia fines de 1885, un maestro inglés de apellido Cooke, -en relación con Sully, el principal psicólogo inglés de la época- publica dos artículos sobre el tema, que son los primeros documentos de un largo y cada vez más complejo proceso de investigación. Estos escritos científicos tienen la importancia de ser los antecedentes de teorías posteriores, ya que proclaman la necesidad de desarrollar el espíritu, fomentando la expresión, la imaginación y estimulando la actividad mental voluntaria.

Sully publica, diez años más tarde, una obra de psicología infantil, en la que trata de explicar de forma teórica, la creciente cantidad de testimonios aislados que venían apareciendo. En sus "Estudios sobre la infancia" elabora una teoría que - coherentemente con su época- resulta de corte evolucionista. Relaciona los dibujos infantiles, con los fenómenos de la cultura racial primitiva y además, desarrolla una teoría sobre la relación entre juego y arte, que luego retomaría Herbert Read. Afirma que el impulso lúdico se convierte en impulso artístico, cuando el individuo participa cada vez más en la conciencia

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 10 – SEPTIEMBRE DE 2008 social y advierte que su capacidad de "dar forma" –de crear algo artístico- puede llegar a ser valorada por los otros y proporcionarle el reconocimiento general.

Al analizar la evolución de los dibujos infantiles, Sully se limita al cuerpo humano y los animales, realizados por los niños más pequeños - entre los 2 y 6 años de edad-. Su clasificación de las distintas etapas del desarrollo, comenzando por el garabato sin objeto, seguido del diseño "lunar" del rostro humano, hasta llegar al tratamiento más complejo de la figura, ha sido la base de todas las clasificaciones posteriores.

Siguiendo con la aproximación histórica, encontramos entre otros, a Levinstein, Stern, Burt y Luquet. Hacia 1913, Luquet define la evolución en términos de estadios y las etapas sucesivas que tienen, como denominador común, el concepto de realismo: realismo fortuito, realismo fallido, realismo intelectual y realismo visual. Sin embargo, se equivoca al considerar que la realidad del niño, tiene como modelo la realidad del adulto ya que, posteriormente, Piaget ha demostrado que el realismo infantil tiene que ver con una percepción egocéntrica de la vida. Al no tener conciencia de la existencia del yo, el niño/a considera que su propia visión de la realidad es la única realidad absoluta y objetiva.

Es fácil comprender que, en aquellos años en los que el dibujo y la pintura debían ser necesariamente académicos, realistas y de técnica depurada, la representación gráfica infantil se describiera en términos de "imperfecciones", de "errores". Sin embargo, son precisamente esas imperfecciones gráficas de las que habla Luquet, las que constituyen la aportación más interesante de su teoría. Esas imperfecciones gráficas, que nosotros llamaríamos simplemente "características", son particularmente evidentes en el transcurso del período de 4 a 10 años. Tres conceptos, el de ejemplaridad, el de transparencia y el de abatimiento, ilustran más específicamente este período, y serán retomados posteriormente por otros autores. (A.Cambier)

En cuanto a Cyril Burt, se puede decir que ya en 1927, establece su teoría de la evolución de los dibujos infantiles, en etapas muy detalladas. Como posteriormente harán Lowenfeld y otros, describe los comienzos de la expresión gráfica con el período del garabato entre los 2 y los 5 años. Pero enumera mayores diferencias de las que se consideran posteriormente: el garabato sin finalidad, garabato con sentido, garabato imitativo y finalmente el garabato localizado, como transición hacia la línea, a los 4 años. Entre los 5 y 6 años, establece el simbolismo descriptivo, como la representación de la figura humana con tolerable exactitud, siendo distinto para distintos niños, pero al que cada uno se aferra con bastante fuerza. Posteriormente, de 7 a 9 años el realismo descriptivo, es cuando el niño trata de catalogar y comunicar todo lo que le interesa y aunque el esquema se hace más fiel a los detalles, la representación es más bien genérica. Hacia los 9 y 10 años, el realismo visual dividido en dos clases, bidimensional y tridimensional. El niño pasa de un dibujo de memoria a un dibujo donde la observación de la naturaleza, empieza a cobrar sentido. Hacia los 11 años, y hasta los 14, habla de una inevitable represión que considera como parte del desarrollo natural del individuo, para llegar a los 15 años con el verdadero despertar artístico... si es uno de los pocos afortunados, que ha logrado superar la etapa anterior.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 No 10 - SEPTIEMBRE DE 2008

Todas estas teorías, nítidamente evolucionistas, han sido criticadas en este punto por Herbert Read (1959). Este autor plantea que no todos los primeros dibujos representacionales, surgen al azar del garabato, que desde las primeras expresiones infantiles se encuentran diferenciadas las intenciones que tuvieran en cada caso, como veremos seguidamente.

Así como la aportación de Luquet es basarse en la idea de realismo, la de Lowenfeld gira en torno a la idea de esquema, palabra que utilizaría por primera vez, en forma casual, el ya citado Sully. El esquema, propio de cada niño en particular, es el signo con que cada uno representa el concepto que tiene de las cosas. Los niños, salvo raras excepciones, no están interesados en la representación del mundo, siguiendo los cánones del realismo visual. La actividad gráfica es un medio especializado de comunicación, dotado de sus propias características y leyes y el impulso espontáneo de los niños es una representación, partiendo del aspecto sentimental o la sensación subjetiva interior. Como decíamos anteriormente, sólo cambian porque se impone gradualmente al niño una actitud naturalista, sin embargo, si esos mismos niños se entregan a una actividad gráfica espontánea, es siempre de índole esquemática. Luquet, había remarcado esta duplicidad de estilos desde el comienzo mismo de la actividad gráfica de niños muy pequeños. Puede explicarse considerando que el niño dibuja con dos intenciones claramente diferenciadas: una para satisfacer sus propias necesidades internas y otra como actividad socializante, como muestra de simpatía hacia otra persona.

3. ETAPAS DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA

Para nuestros niños el arte puede ser la válvula reguladora entre su intelecto y sus emociones, puede convertirse en el amigo natural cada vez.

Es tan importante que nuestros hijos consigan crear algo, el descubrir y explorar lo que pueden ser capaces de hacer con los diferentes materiales utilizados en la creación artística expresándole a través del dibujo.

Combina para ello dos factores muy importantes:

- a. Su conocimiento de las cosas que le rodea.
- b. Establece su propia e individual relación con ellos.

Garabateo.

Son los movimientos que el niño (a) realiza con la mano sujetando un lápiz y el dibujo obtenido de dicho movimiento se lo denomina con ese nombre.

Al tomarlo como movimiento el niño o niña lo viene realizando desde el vientre de su madre, a partir de las ocho semanas de concebido, cuyos movimientos son solo percibidos por la madre, desde ese

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 No 10 – SEPTIEMBRE DE 2008

momento lo realiza hasta los cinco años de edad aproximadamente, ya que responde a los estímulos externos como agresión, susto, alegría, tristeza, etc.

Este movimiento dentro de lo formativo educativo se lo divide por etapas que van de acuerdo al desarrollo físico y psíquico del niño (a) en etapas.

Etapa Preesquematica.

Es el periodo que va desde el garabateo hasta la primera figuración; para la figuración el niño (a) recurre al dibujo para afirmar la imagen mental que se produce a través de la abstracción siendo el grafismo.

El garabateo es un medio que le sirve al individuo para comunicar y desahogar sus emociones o sentimientos de alegría, tristeza, miedo, inconformidad, siempre partiendo de su mundo interior, tomando como pretexto sus experiencias cotidianas y va hacia lo que le ofrece la vida; el maestro en la escuela ,deberá satisfacer la necesidad que siente el niño (a) de expresarse por medio del dibujo y deberá crear un clima estimulante y atender las inquietudes, realizar algunos ejercicios-juegos que ayuden a desarrollar las cualidades motrices, la flexibilidad de las articulaciones y el mejor conocimiento posible de las cosa.

Etapa Del Realismo.

En este periodo se deja sentir la influencia del aprendizaje de la escritura y la lectura.

Las facultades de la observación superan poco a poco a las del instinto.

Progresivamente se invertirá el proceder del niño (a) para su expresión plástica, en lugar de partir de su mundo interior, lo hará del mundo objetivo.

La principal característica de estos esquemas es el alto grado de personalidad que poseen los educandos, sobre todo si el educador ha sabido encauzar los estímulos necesarios dando vía libre a la imaginación del alumno(a), el materia a utilizarse por los párvulos va aumentando en relación a la cantidad, aparecen los lápices normales, la tiza, la pizarra, y todo con lo que pueda expresarse.

Etapa del simbolismo.

El niño pasa del realismo visual al realismo intelectual; descubre el espacio y adquiere sobre todo el sentido de la profundidad, comprende la vanidad de la reproducción fiel de la realidad y juega a crear su propia realidad.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 No 10 – SEPTIEMBRE DE 2008

Se puede decir que a partir de esta etapa se inicia el ciclo del artista adulto, pues el alumno posee ya una intencionalidad determinada. A partir de ahora en él se desarrolla el sentido del simbolismo, entendimiento de el por que d las cosas, no imita al objeto sino que expresa la experiencia que tubo en el contacto con dicho objeto.

Los dibujos de esta etapa son ya más complejos; aquí entra de lleno el papel del educador para sugerir, estimular o ayudar en lo que el niño le pida o desee lograr.

¿ Qué ocurre si el niño nunca garabatea?.

Generalmente los niñoscomienzan sus experiencias e intentos de creación mediante el garabateo. En algunos casos parece que sean saltado los garabatos para comenzar con objetos reconocibles, pero en la mayoría de los casos se a comprobado que las criaturas realizaron sus garabateos de una u otra manera, en la tierra, en la arena, en la sopa de sus cereales; pero los padres no reconocieron el hecho, Si esta etapa ha sido aparentemente omitida en el desenvolvimiento infantil, se sugiere que se de al chico (a) oportunidades para empeñarse en actividades que le permitan asegurarse del control de sus movimientos como por ejemplo:

Pintar usando los propios dedos como pinceles es un excelente medio para introducir los movimientos en una etapa o época que aparentemente ya supero.

Los niños que nunca han garabateado tienen dificultades como:

- a. Tienen dificultades para coordinar movimientos.
- b. No hay flexibilidad en las articulaciones.
- c. No realizan correctamente el garabateo.
- d. No desarrollan la motricidad fina.
- e. Tienen dificultad en la escritura y en el gráfico.

Bloques o unidades temáticas de la <u>didáctica</u> de expresión plástica. Dibuio artistico.

*De libre expresión.

- De imaginación.
- De interpretación.
- De creación.
- De imitación.
 - * De documentación.
- Del medio inmediato.
- Del medio mediato.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 No 10 – SEPTIEMBRE DE 2008 *De memoria.

- Retención visual.
 - *Del natural.
- Elementos de la flora y fauna.
- Accidentes geografitos.
- Bodegones.
- o Flores.
- o Frutas.
- Cristales.
- o Bronces.
- o Porcelana.
 - * El claroscuro.
- Sólidos geométricos.
- Sólidos no geométricos.

Dibujo Técnico.

- * La línea.
- Por su <u>naturaleza</u>.
- Por su posición.
- Por su relación.
- Clases de líneas.
- Empalmes.
 - * Formas geométricas.
- Polígonos regulares.
- Circunferencia.
- Circulo.
- Sólidos geométricos.
- Cortes de sólidos.
 - * Perspectiva.
- De superficies planas.
- De sólidos geométricos.
- Proyecciones con diferentes puntos de fuga.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 10 - SEPTIEMBRE DE 2008

- * Rotulación.
- Formatos.
- Cenefas.
- Letras.

Cromática y decoración.

- * El color.
- Colores primarios.
- Colores secundarios.
- Colores terciarios.
- Colores contrastes.
- Armonías y contrastes.
- o Analogías y contrastes.
 - * Estilización,
- Por simplificación.
- Abstracción.
- o Armonía.
- o Ritmo.
- o Equilibrio.
 - * Elementos decorativos simples.
- Por repetición.
- Alternando.
- Collage.
- Materiales del medio.
- Material reciclable.
- Texturas.
 - * Modelado.
- Materiales del medio.
- Material reciclable.
- Material adquirido.
 - * Artesanías optativa.
- La cerámica.
- Tejidos de paja.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 10 – SEPTIEMBRE DE 2008

- Trabajos en metal.
- Trabajos en madera.
- Trabajos en cuero.
- Trabajos en piedra.
- Trabajos en vidrio.
- Pirograbado.
- Macramé.
- Arreglos florales.
- Artesanías del medio.

Autoría

- · Nombre y Apellidos. FRANCISCA GARCIA MONTILLA
- · E-MAIL:pakimontilla@hotmail.com