

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 16 – MARZO DE 2009

“ANÁLIZANDO LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA”

AUTORÍA Mª VICTORIA GONZÁLEZ GARRIDO
TEMÁTICA DIDÁCTICA DEL ARTE
ETAPA ESO y PRIMARIA

Resumen

Educar a través del medio plástico es un recurso muy útil que supone un complemento perfecto entre el arte y el medio didáctico. En el proceso educativo, todas las experiencias artísticas que tengan lugar desde la infancia, constituyen un factor importante en el desarrollo de cada individuo. Por ello, no está de más elaborar un proyecto pedagógico que recoja las grandes posibilidades que supone el camino creativo, puesto que éste estimula las facultades, intelectuales, motrices y afectivas

Palabras clave

Educación

Expresión artística

Creación como potencialidad intrínseca

Enseñanza estética

Funciones del arte en la educación

1. DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA. RICARDO MARÍN VIADEL

Tomo como referentes dos publicaciones de gran interés para analizar y a la vez dar mi punto de vista sobre las líneas de pensamiento que actualmente se vienen dando en España, y aparecen recogidas en dos libros de obligada referencia. En primer lugar comenzaré analizando y opinando sobre *Didáctica de la educación artística de Ricardo Marín Viadel*.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 16 – MARZO DE 2009

Pienso que se trata de un libro bastante interesante, el cual sirve a modo de manual, para cualquier persona interesada, no ya sólo en la materia de la educación artística en primaria, sino en entender o evaluar las características del arte como por ejemplo; técnicas, procedimientos y documentación general sobre las teorías artísticas y sus personalidades.

Aquí se presenta, a modo de definición, determinados aspectos interesantes para tener en cuenta a la hora de impartir una educación plástica, que aunque parte de la teoría iniciática de la tradición americana, lleva estas bases a la cultura educacional española, por lo que se ofrece una visión más cercana y objetiva de la educación que se ejerce en nuestro entorno.

A continuación algunos de los apartados que me han llamado la atención.

Ante la pregunta de cómo debería ser una buena teoría de la educación artística, se presentan tres dilemas:

- Desarrollo libre y espontáneo, acorde con la propia evolución natural y la capacidad creativa personal frente al aprendizaje de los contenidos disciplinares
- La importancia de las obras de arte como centro de contenido frente contenidos cotidianos del día a día.
- La educación artística centrada en la actividad creativa práctica del individuo frente la formación teórica del espectador, aprendiendo a usar las normas y convenciones sociales.

Síntesis.

Creación frente a reflexión o comprensión

Libertad frente a conocimiento de las normas

Naturalidad frente a complejidad

Opino que decantarse por un punto en concreto es antinatural en cuanto a una educación plástica, ya que hay que tener en cuenta todos y cada uno de los apartados que aquí se diferencian quedando cada uno de ellos relegado a una línea educativa específica. En mi opinión, las bases de una docencia positiva han de fundamentarse, en primera instancia sobre los pilares del conocimiento y el aprendizaje de unos apoyos teóricos, Si no, no se podría llamar “educación” artística. Por otro lado, “lo artístico”, va unido a la capacidad creativa, la cual no puede existir sin las bases que se presenta como dilemas, siendo estas la libertad y la naturalidad. Es necesario enseñar a ordenar y potenciar la capacidad técnica y creativa del individuo.

Ante la postura que defiende la creatividad como potencialidad intrínseca de todo hombre, estoy absolutamente de acuerdo, ya que no sólo deben tener la oportunidad de contactar con el arte, aquellos privilegiados que tienen “el don”, lo cual ocurriría si se dejara la educación en manos del libre albedrío, ya que el que no posee la habilidad para representar, no tendría ni contaría con ningún tipo de herramienta que le facilitara el aprendizaje creativo o en otro caso expresivo. El adoctrinamiento en las

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 16 – MARZO DE 2009

artes unido de la libertad de realización es imprescindible para que el que tiene dotes las desarrolle y para que a quien les han sido negadas las trabaje en pos de su expresión.

Referente a la idea del método para aprender a dibujar que presentan Wilson Y Hurwitz por un lado y Lowenfeld y Freinet, he de decantarme por la segunda, la cual confía en las tendencias creativas y naturales de los niños. Aquí la escuela ha de crear un clima favorable para el desarrollo de la autoexpresión del niño.

Por otro lado el primero afirma, que la fuente principal de estudio para aprender a dibujar en la escuela son las grandes obras maestras del dibujo. No obstante también dice, que el dibujo debe ser la actividad fundamental de las clases de educación, ante esto he de pronunciarme, puesto que aunque opino que el dibujo es la base técnica de la mayoría de actividades artísticas, también creo que es primario fomentar la creatividad del individuo, ya que una capacidad sin recursos para afrontarla es inútil y por tanto queda anulada

En cuanto a la educación estética y su experiencia, me muestro acorde, puesto que nuestra naturaleza instintiva actúa ante determinadas sensaciones, las cuales hay que razonar para saber desmembrar en ellas lo que interesa al creativo. Al igual que el niño aprende qué es malo y qué es bueno, el sujeto que estudie arte, debe conocer los recursos que ha de aprovechar para sugerir, armonizar y crear, Sin estos conocimientos la obra difícilmente dejará de ser un simple intento de querer comunicar y expresar.

Hay dos grandes líneas de la enseñanza estética, la propedéutica, la cual considera que los beneficios de la educación estética son útiles para todas las facetas de la vida humana y por otra parte la esencialista, atendiendo ésta a los beneficios que la educación estética ofrece para la creación y disfrute de las obras de arte. Genera un conocimiento sensible de la realidad, por otro lado, este modo de entender la estética, presupone la idea de que se puede educar en habilidades y destrezas.

Frente a la función estética de la actividad artística, es importante señalar la importancia de Piaget, quien dotó a ésta de un carácter cognitivo, el cual será fundamental para desarrollos posteriores.

Jean Piaget, defiende la imaginación y la creatividad para la formación integral y aboga por una enseñanza del arte basada en experiencias artísticas, introducidas con la mayor precocidad posible, no forzada ni incluida en las formas estereotipadas desarrolladas por los adultos.

También destaca la labor de Vigotsky, quien introduce la importancia del medio social entre los factores que determinan los procesos educativos y creativos.

También es destacable la labor de Herbert Read, el cual apuesta por el fomento del crecimiento de lo que cada ser humano posee de individual, armonizando al mismo tiempo la individualidad, lograda con la unidad orgánica del grupo social .

En cuanto a los principales movimientos cuyas teorías han generado opciones curriculares en educación artística destacan:

Piaget y Lowenfeld con las teorías del desarrollo, Vigotsky con la teoría de los procesos psicológicos superiores y su repercusión en el currículo de educación artística. (Partiendo de una posición marxista,

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 16 – MARZO DE 2009

reivindica el papel de la cultura en la construcción de significados. Parte del lenguaje de signos y palabras).

Para Eisner, el aprendizaje artístico, implica la adquisición de habilidades técnicas de gran complejidad. El currículo debe ser secuenciado.

Me llama especial atención el currículo de la DBAE, siendo el movimiento más importante de las décadas de los ochenta y los noventa. Este nuevo enfoque contempla contenidos relativos a cuatro disciplinas artísticas; La estética, la crítica de arte, la historia del arte y la creación o producción artística, centrandó la atención en las obras de arte.

Ésta propuesta curricular, parte de que el arte debería ser una parte esencial de la educación general u obligatoria (enseñada al mismo nivel que otras asignaturas).

Su concepción del alumno presupone que los alumnos son estudiantes de arte y por tanto necesitan ser instruidos para desarrollar un conocimiento de lo artístico, también defiende que la influencia de las imágenes artísticas de los adultos acrecienta el desarrollo creativo del alumno, ante esto he de mostrar mi desacuerdo, ya que es evidente que el ser humano aprende copiando, también he de decir que debido a esto pierde su capacidad, en mi opinión, de trabajar su lado más creativo, quedando éste apagado durante la copia. Mi pensamiento se apoya en la idea de que la copia lo que hace es generar un tipo de soluciones automáticas que no sirven más que para ser repetidas a modo de estereotipo, sin embargo es necesario observar los trabajos ajenos para inspirarse y aprender nuevos recursos.

En cuanto al tema de la utopía, destacan las ideas de Morris y Tolstoi, los cuales se preguntaron, si las obras de arte más reconocidas son las que realmente satisfacen el impulso estético de la mayoría de las personas o sólo satisfacen a un reducido y privilegiado grupo sofisticados especialistas, o en cambio son mera consecuencia directa de las leyes del mercado de los objetos artísticos.

Para Tolstoi la educación artística era un derecho universal. Una educación artística para todos obliga a preguntarse por un nuevo arte para todas las personas. Considera que el arte del futuro ha de ser más universal en todos los sentidos. Opta por un arte no basado en las habilidades técnicas, sino en una nueva concepción de arte en la que entramos todos.

Morris apuesta por un arte equilibrado con la naturaleza y el propio ser humano. Arte igual a bienestar colectivo.

Por último, destaco la personalidad de Lowenfeld , quien realizó el experimento crucial en educación artística, al demostrar que las imágenes más naturales no tienen por qué ser necesariamente realistas, por tanto garabateos, dibujos espontáneos infantiles no son errores, sencillamente responden a modos de comprender y representar el mundo que no procede directamente de la visión, lo cual explica por otro lado que para este autor todas las personas potencialidades para crear, con lo cual estoy plenamente de acuerdo.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 16 – MARZO DE 2009

2. EDUCAR LA VISIÓN ARTÍSTICA. ELLIOT,W, EISNER

Eisner señala en este libro tres ámbitos de la educación artística; aquel que parte de la representación del lenguaje visual, el que pretende educar la mirada con fines estéticos, cultivando el sentido de la percepción y por último el que se centra en el análisis y estudio del contexto en el que se origina una obra de arte.

Aunque la línea teórica presentada por Eisner esté focalizada en Estados Unidos, sirve de ejemplo igualmente, para la educación española, debido a que, es esta tradición americana la que centra las bases de la educación en su sentido más amplio.

Frente a la pregunta de por qué enseñar arte, Eisner nos presenta dos tipos de respuestas;

- Una justificación contextualista, referente a las consecuencias instrumentales del arte en el trabajo y necesidades concretas, conforman los objetivos. Los contenidos educativos, deben adaptarse a quién es el niño, sus necesidades, el tipo de problemas que le afectan.. Se debe hacer una valoración general de las necesidades del niño. En esta sección contextualista podemos encontrar a Lowenfeld y a Irving Kaufman.
- ¡Una justificación esencialista; Destaca el tipo de contribución a la experiencia y al conocimiento humano. El arte es un aspecto único de la cultura y experiencias humanas, la contribución más valiosa que puede aportar el arte a la experiencia humana es aportar sus valores implícitos. Para John Dewey, el arte es una forma de experiencia que unifica la vida, ayuda a que el organismo en crecimiento se dé cuenta de que está vivo, provoca sentimientos tan elevados que puede llegarse a identificar esta experiencia como evento único de la vida.

Para Suzanne Langer, el arte es un símbolo constructo que presenta a nuestra percepción el conocimiento de las formas de sentimiento de un artista.

Grandes estetas como; Schiller, Read, Fry, Bell, Morris, Platón, Munro, han intentado identificar el carácter verdadero y esencial del arte.

Ante la pregunta de quien debe enseñar arte, es evidente que la respuesta oscilará según cual sea el tipo de respuesta en cuanto qué es el arte. Para quien conciba el arte como una manifestación a lo largo de la historia, quien debería enseñar arte sería un historiador, quien por otro lado vea el arte como una parte técnica que hay que llegar a dominar, el profesor más adecuado sería una artista, sin embargo, yo que concibo la educación como del arte como medio de auto expresión o liberación de emociones reprimidas, por tanto la persona más indicada para enseñar arte será quizás alguien formado parcialmente en arte y parcialmente en terapia artística o psicología

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 16 – MARZO DE 2009

Otros tipos de entender el arte;

- Arte como forma de distracción; como base que ayude a desarrollar intereses que pueden ofrecer cierta satisfacción después del trabajo
- Arte como método terapéutico, como vehículo para expresarse, contribuye a la salud mental.
- Arte como facilitador del desarrollo creativo, el cual debería ser objetivo prioritario en la educación.
- Arte como mediador de la formación de conceptos
- Arte como desarrollador psicológico en niños pequeños, desarrollo de los músculos más delicados, mejora la coordinación, la psicomotricidad...

Para Eisner, el valor del arte en la educación, reside en que al proporcionar un conocimiento del mundo, hace una aportación única a la experiencia individual. Las artes visuales remiten a un aspecto de la conciencia humana que ningún otro campo aborda: "La contemplación estética de la forma visual".

Funciones del arte en la educación: Ofrece un sentido de lo visionario en la experiencia humana. El arte como medio de expresión para el sentimiento humano, activa la sensibilidad y desarrolla las potencialidades humanas. El arte vivifica lo concreto, articula la visión y captura el momento. Es medio de expresión social.

Las obras de arte sirven para criticar la sociedad, presentar metáforas visuales que aporten valores. La obra elogia o condena, comenta el mundo.

El artista actúa como demandante social, como visionario, produce afiliación mediante su poder de impactar en las emociones y generar cohesión entre los humanos.

Sin embargo, frente a todo esto, si a los niños desde pequeños no se les enseña a valorar la educación artística en las escuelas, difícilmente empiecen a valorarlo con sentido crítico después. En los colegios aprenden según el tiempo dedicado y las exigencias del profesor qué asignaturas son importantes en la vida y cuales no, por tanto si el profesor dice: "cuando acabéis el trabajo podéis dibujar", los niños aprenden que el arte es menos importante que el trabajo. Si al profesor no le interesa ayudar a que los niños aprendan lo que las artes visuales tienen de importante, los niños tienen pocos argumentos para creer que hay algo interesante que aprender en las artes.

Frente a todo esto, Eisner reclama la importancia de tratar en las escuelas los aspectos históricos y culturales del currículo artístico, debido a que se ha dejado de lado en las escuelas americanas, y a su vez se queja de la cantidad de recursos educativos visuales diseñados y empleados para las asignaturas de matemáticas, ciencias y ciencias sociales a diferencia de las asignaturas específicas de educación visual.

Cabe destacar dentro de la tradición americana de la educación, la perspectiva de John Dewey. Tenía una concepción biológica del hombre, para él, el niño era un organismo que vivía tanto en el entorno

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 16 – MARZO DE 2009

como a través de él. A medida que el niño se halla ante condiciones desafiantes, se rompe su equilibrio y esto le lleva a estructurar una situación en la cual se concebía así mismo como problemático. Estas condiciones eran necesarias para que la actividad intelectual avanzase, por ello es preciso que el profesor comprenda al niño, que sepa qué condiciones pueden desafiarle, esto significa, que el maestro, debe procurar un entorno que capture la atención del niño. Debe considerarse al niño como un agente activo y no sólo como receptor de enseñanza. Así el arte se convirtió en un recurso para la formación de conceptos, una herramienta para enseñar.

Concretamente, en 1920, defendían los estudiosos de la educación artística en las escuelas progresistas en Estados Unidos, el papel del arte en la educación.

Las ideas de Dewey, James y May, promotores de unas ideas centradas en la planificación de cuanto a la relación profesor- alumno se refiere y la creencia de que los niños deben participar activamente en tareas relacionadas con sus intereses y necesidades. El elemento curricular que proponían las escuelas progresistas era la unidad, la idea de recurrir a varios recursos, considerando, por tanto el arte integrado como un modo útil de llevar la unidad al aula. Los progresistas apuestan por un compromiso con el desarrollo natural del niño, concibiendo las artes como un vehículo extremadamente útil para facilitar su desarrollo. Relacionaron directamente las artes con el juego, un aspecto natural de la infancia, su metodología era preverbal no verbal, de ahí que hicieran posible la comunicación por medios distintos al lenguaje hablado y escrito; explotaban la capacidad imaginativa de los niños, por tanto podían desarrollar su creatividad. Los progresistas se habían comprometido con la idea de que el niño debía ser libre para desarrollarse de forma natural, y que el profesor debía funcionar como guía, no como amo. Esto significa, que en la práctica el profesor, no tenía que enseñar arte sino posibilitar la creatividad del niño ofreciéndole un entorno estimulante y los medios artísticos necesarios, el arte no se enseñaba, se trataba.

Esto significa que la influencia adulta que llegaba a través de reproducciones artísticas, se contemplaba como una actividad cuestionable para los estudiantes de la escuela básica. Éste poner en cuestión la utilización de reproducciones de obras de arte, dio asimismo lugar al cuestionamiento sobre la idoneidad de utilizar ilustraciones en los libros infantiles, siguiendo la visión de Rousseau, de mantener la visión ingenua del niño. Los progresistas querían que la experiencia artística surgiese de las necesidades e intereses del niño. El profesor tiene que guiar y facilitar el crecimiento del niño según el pensamiento educativo Platoniano, de dentro hacia fuera.

Yo por mi parte estoy totalmente de acuerdo con esta línea de pensamiento.

Por otra parte, ante la pregunta de cómo se produce el aprendizaje artístico, los psicólogos de la Gestalt aportan una explicación interesante encabezada por Rudolf Arnheim. Afirma que un adulto puede percibir cualidades y relaciones entre cualidades que son mucho más complejas y sutiles que las que pueden percibir la mayoría de los niños. Los psicólogos de la Gestalt, denominan “diferenciación perceptiva” a este proceso que consiste en percibir, comparar y contrastar cualidades. Los niños también desarrollan su capacidad para percibir cualidades, pero deben de ser enseñados y experimentados, debe ser una visión contextual, no focal.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 16 – MARZO DE 2009

Eisner, afirma que el desarrollo artístico, no es una consecuencia automática de la madurez, sino un proceso afectado por el tipo de experiencia que tienen los niños. La experiencia artística de un niño está en función de lo aprendido.

Reconoce la actividad como un modo de inteligencia.

Un objetivo expresivo describe aquello a lo que va a tener que enfrentarse el estudiante, es de esperar que de este enfrentamiento surjan consecuencias positivas. Si el profesor pretende que un estudiante utiliza habilidades o ideas de forma imaginativa, lo más adecuado es recurrir al objetivo expresivo. A la hora de planear un currículo es importante tener en cuenta la relación existente entre la expresión y la posibilidad de habilidades. Afirma; que la expresión no consiste sencillamente en dar salida a los sentimientos, sino que suponía trasladar un sentimiento, imagen o idea a cierto material, como medio de expresión. El aspecto más importante es que el objetivo educativo apunta al desarrollo de ciertas habilidades que son necesarias para la expresión. A veces se malinterpreta la libertad o expresión libre, a menudo no se ha conseguido ayudar a los niños a desarrollar habilidades que les sean necesarias para conseguir expresarse con libertad. A menudo, la descarga catártica o el simple destrozo del material se han confundido con la actividad artística. Hay que valorar la reciprocidad entre disciplina y libertad. Para el aprendizaje es necesaria una continuidad, no deben acumularse experiencias, sino una continuidad de ejercicios, los intervalos entre una actividad y otra no deben ser muy largos para que no disminuya el interés por el proyecto. Un currículo bien secuenciado y continuado facilitará el desarrollo educativo y expresivo.

Tipos de currículos orientados al taller: a) Productivo, a través de este, los niños expresan sus sentimientos partiendo de la forma visual. b) Diseño creativo, se da mayor importancia al diseño de las artes visuales y tienden a relacionar los problemas de la forma con necesidades prácticas de la sociedad. c) Enfoques humanísticos, el estudiante centra su atención en la utilidad del arte en la sociedad a través del tiempo, considerado instrumento para comprender el arte en la cultura. Destacan otros como el crítico y el cultural, aunque de todos modos, estos quedan marginados en los currículos escolares, ya que al parecer todavía no se reconoce que la experiencia y la creatividad en las artes requieren un pensamiento y aspectos cualitativos de la inteligencia.

Se le concede demasiada importancia a la palabra hablada, hay otros modos de expresión, visual, dramática, musical, poética, que pueden realizar aportaciones distintivas e importantes para la experiencia humana, pasarlos por alto es síntoma de una concepción malograda de la educación, puesto que se está dejando de lado un sector importante de la cultura y a su vez un recurso eficaz útil medio de la educación.

Por otro lado, ni siquiera en las facultades de Bellas artes, especializadas en la educación artística, se emplean este tipo de metodologías y la educación queda liberada de normas a seguir en función de los gustos del profesor. De hecho James Doerter, estudió la influencia de los docentes en los estilos de pintar de sus estudiantes, descubriendo que entre los profesores de arte de la facultad existía una gran tendencia a adoptar la libertad estilística en su enseñanza, por tanto, el mantenimiento de la independencia estilística por parte del estudiante podría ser más difícil de lo que hasta ahora se podría prever. Los profesores emplean como criterio de evaluación su propia obra.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 16 – MARZO DE 2009

No obstante, las opiniones que hay sobre las investigaciones sobre arte quedan divididas en dos polos; aquellos que opinan y se han educado en las artes visuales y piensan que esto es algo que no tiene mucho que ver con esto, ya que el arte opera donde la ciencia es irreflexiva, luego están quienes creen que a través de la investigación, los educadores de arte pueden lograr medios más prometedores para aumentar la efectividad de la educación d arte,

Los defensores señalan que ésta no atiende a la realización de arte visual, sino a comprender algunas de las condiciones que permiten que éste surja, algunos de los modos en el que el arte afecta a las personas y otras cuestiones por el estilo. Aparecen dos estilos de estudios; el descriptivo, estudios sobre la población, características del arte infantil, artistas etc. Y el estudio experimental en el cual se tratan temas como en qué cantidad afectan los concursos de arte a los niños etc.

Hay mayor desarrollo del estudio descriptivo que del experimental, esto se debe a que la mayoría de los estudios son estadísticas aplicadas a grupos y no a individuos, Al educador lo que le interesa, más que conocer al niño que éste se desarrolle.

Para Eisner es un error rechazar la investigación como irrelevante para la práctica, sin embargo también es un error considerar, qué puede proporcionar directrices específicas para la práctica. La principal contribución reside en su capacidad de ofrecer perspectivas, modos de observar los fenómenos educativos y formas de plantear nuevas cuestiones.

En mi opinión, sería de gran interés un mayor estudio de las artes, un estudio que rompa lo que hay de misterioso, sería necesario que el arte se acercara a la población y ésta empezase a beneficiarse de sus potencialidades.

El arte, pienso, está mitificado, lo cual hace que muchas de sus cualidades internas parezcan extrañas para la gente que no tiene contacto directo, por ello soy de la opinión de que serían necesarios todavía más estudios que facilitaran la comprensión de las incógnitas que rondan alrededor del arte. Sólo partiendo del estudio podrá producirse un acercamiento y una familiarización con el arte.

Bibliografía:

- Eisner, E,W (1995). *Educación la visión artística*. Barcelona: Paidós
- Marín Viadel, R (2003). *Didáctica de la educación artística para primaria*. Madrid: Pearson Education.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 16 – MARZO DE 2009

Autoría

- Mª Victoria González Garrido
- toyastar@hotmail.com