

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 19 –JUNIO DE 2009

“LA ENSEÑANZA ARTÍSTICA SEGÚN LA TRADICIÓN AMERICANA”

AUTORÍA Mª VICTORIA GONZÁLEZ GARRIDO
TEMÁTICA CORRIENTES EDUCATIVAS
ETAPA PRIMARIA

Resumen

Presento un modelo educativo en el campo artístico que promueve el desarrollo personal partiendo de las artes aplicadas, sin dar importancia al objeto en sí, sino al proceso y todo lo que se involucra durante el mismo, tanto la parte emotiva y afectiva como la técnica y simbólica. Este modelo educativo muestra otra visión del arte como mediador plástico entre el humano (y su mundo emocional) y la realidad exterior, sirviendo de soporte evolutivo tanto a niños como a mayores.

Palabras clave

Arte. Simultaneidad del crecimiento

Autoidentificación

Proceso frente al resultado.

Autoexpresión.

1. TRADICIÓN AMERICANA SOBRE LA ENSEÑANZA

“Los niños de hoy en día deben aprender a responder constructivamente, más que a ajustarse o adaptarse simplemente al cambio y a la tensión, es preciso enseñar de forma creativa. Uno de los grandes peligros sociales de hoy, es que la gente tiene miedo de responsabilizarse de algo. Esto es la consecuencia de una sociedad que favorece la falta de compromiso” Herbert Read

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 19 –JUNIO DE 2009

Esta situación actual en la que no hay cabida a la imaginación ni a la creación, pues la sociedad se esmera en tipificarnos y ocuparnos la razón de respuestas para que no nos interroguemos, es la que me lleva a buscar una modelo de educación más puro y humanista que trabaje al ser desde lo más intrínseco de su memoria colectiva.

Por ello es que encuentro en la tradición americana un asidero a partir del cual puedo empezar a trabajar con unas bases afines a mi modo de ver la educación. Me baso en esta *tradición americana sobre la enseñanza, como modelo de pensamiento a seguir en la educación artística*, debido a la importancia que se le concede al arte como línea metódica a seguir para la educación, Es la línea que está en boga actualmente, aunque muchos de los estudios deberían actualizarse y adaptarse a los tiempos que corren hoy día, su línea de pensamiento es bastante acertada a mi forma de ver.

Concretamente, Sigo la línea que ya en 1920 defendían los estudiosos de la educación artística en las escuelas progresistas de Estados Unidos.

Paso a resumir algunas de las ideas de este movimiento y los autores que las encabezan: Dewey, James y May, promotores de unas ideas centradas en la planificación en cuanto a la relación profesor-alumno y la creencia de que los niños deben participar activamente en tareas relacionadas con sus intereses y necesidades. Esto es vital hoy en día, ya que no hay una sola escuela que no sufra el absentismo escolar, la desgana o el bajo rendimiento, y de esta manera, fomentando el interés, creo que se podría evitar en la medida de lo posible. De otra manera, 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,(perfecto justificante para desarrollar cualquier tarea educativa) 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 y 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, puesto que el profesor ha de ser consciente de que está ahí para facilitar el aprendizaje a los alumnos y no para beneficio personal. 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.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 19 –JUNIO DE 2009

Esto quiere decir que la influencia adulta que llegaba a través de reproducciones artísticas, se contemplaba como una actividad cuestionable para los estudiantes de la escuela básica. Ya que podía servir de condicionante a la hora del proceso creativo, puesto el niño, al no estar maduro, siempre va a querer que los ojos que lo juzgan lo aprueben y esto supone que éste relegue su capacidad creativa en aras de una copia de la muestra enseñada. Este 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 Rosseau, de mantener la visión ingenua del niño. Aunque no comparto esta última idea la entiendo en el sentido de no contaminar la visión del niño pero por otro lado, pienso que a todos se nos han hecho más amenos los libros de pequeños cuando estos contenían ilustraciones, sirviendo estas incluso a la comprensión clarificadora del texto. Siempre es bueno tener un referente, lo que es muy diferente a tener un modelo.

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.

Me afilio a estos planteamientos debido a que estoy de acuerdo con muchos de los puntos importantes que defiende esta tradición americana sobre la educación. A continuación señalo los que me parecen más importantes a la hora de trabajar en el aula:

La auto expresión. Importantísimo punto a tener en cuenta ya que es muy común el chaval que pregunta al profesor qué puede dibujar y si lo que está haciendo está bien, así es que este concepto defiende la importancia de la expresión en la infancia. El niño debe disfrutar de cierta libertad para desarrollar sus propios trabajos, el profesor no debe obstaculizar su tarea y a su vez debe ser conocedor de la psicología del chaval para facilitarle todos los medios posibles y positivos para su auto expresión.

La importancia del proceso frente al resultado. El niño debe entender desde un principio que lo que hace no va a ser evaluado. No importa si el chico lo hace mejor o peor por que se trata de actividades personales de desarrollo. Es como un laboratorio de pruebas en las que se busca cual de ellas expresa de una forma más eficiente la pretensión del obrador. Se hace hincapié en el modo de hacer del chaval y se trata de desarrollar ese proceso y lo que al menos es para mi lo más importante, se trata de hacer disfrutar al infante lo que está produciendo sin tener que esperar a tener el resultado finalizado

La auto identificación mediante el arte. Los chicos deben identificarse con la actividad propuesta. El profesor ha de pensar en ellos, en sus intereses y en cómo motivarlos. Ellos no podrán expresarse adecuadamente si el tema a tratar o los mismos materiales no les son afines, por ello, antes de

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 19 –JUNIO DE 2009

proponer una actividad a los niños, habría que hacer un estudio y un análisis sobre los sujetos que estamos tratando y lo que es más importante debatir con ellos, ya que son los interesados que les gustaría hacer y con qué materiales, en la mayor medida de lo posible. Pienso que sólo de esta manera se puede conseguir que el alumno se estimule y progrese en la materia.

Arte. Simultaneidad del crecimiento. Todo persona que haya trabajado con materiales plásticos y haya creado entenderá bien a que me refiero cuando digo que en la educación artística se consigue la integración cuando los elementos individuales que provocan una experiencia de creación, se convierten en un todo inseparable, en el cual ninguna experiencia puede permanecer como un factor aislado. Seis son las experiencias que se integran en una experiencia de creación, las emocionales, intelectuales, perceptivas, sociales, físicas y estéticas.

Ninguna de ellas aparece completamente pura, pero todas se unen para constituir una nueva entidad. Este valor intrínseco parece tener gran significación educativa debido a que estimula la tendencia natural del crecimiento.

Todo profesor o educador debería tener en cuenta que cualquier enseñanza no puede ir sin ser acompañada por una educación más humanista puesto que los niños no crecen únicamente en el área de un solo conocimiento, como tampoco crecen separadamente en lo físico, lo emocional, lo social, o lo intelectual.

2. OTROS MÉTODOS EDUCATIVOS QUE PROMUEVEN EL APRENDIZAJE CREATIVO:

Alfred Bidet; afirmó que todos o casi todos los niños, antes de recibir instrucción, muestran afición por el canto, el dibujo, la narración de cuentos, la invención, y manipulación de objetos, Esto supone que el humano como razón natural muestra aptitudes para las expresiones plásticas, cosa que en la madurez tiende a desaparecer.

Así se muestra interesante para mi proyecto educativo estas cuestiones que presenta Bidet quien apremió a los educadores a que basaran su instrucción en tales actividades naturales y aprovecharan la delantera tomada por la naturaleza. Froebel sin embargo sugirió que los profesores tomaran ejemplo de los primeras actividades infantiles de aprendizaje, les alentó a tratar, a aprender el primer impulso infantil; el impulso hacia una actividad espontánea y personal; estimular la tendencia hacia la cultura personal y la auto instrucción, a través de la propia formación, la auto observación y el auto examen. Siendo esto muy parecido a lo que aporta la educación americana. Considera el conocimiento, el sentimiento y la voluntad como las tres actividades del espíritu. Observó que las diferencias, de sonidos constituyen una de las primeras muestras de interés del niño, y sostuvo que la instrucción musical representaba uno de los medios más eficaces de la educación infantil. Dio especial énfasis a la importancia del sonido y el movimiento rítmico en el desarrollo cognitivo, al cultivo de la belleza en

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 19 –JUNIO DE 2009

sonido y movimiento y al empleo de las manos en el modelado, diseño, dibujo y pintura. «Nada es más contrario a la naturaleza que prohibirle al niño la utilización de las manos»

Forbush resaltó la importancia de los fuertes instintos lúdicos del niño como punto de partida. Sostenía que el juego es el modo natural que tiene el niño de conocer las cosas. Se aprecia un renovado interés por el papel que desempeña el juego en la promoción del desarrollo cognoscitivo infantil. Como se puede apreciar son bastantes los pedagogos que coinciden en la naturalidad de la expresión artística en el hombre y la solución del juego como mediador de salida de la expresión.

En resumen;

Las artes plásticas como parte de la educación artística y estética contribuyen, junto con las áreas del conocimiento, a la formación integral de los niños. Todas las expresiones del arte tienen su razón de ser, los sistemas educativos han estructurado, objetivos pedagógicos que intervienen espontáneamente en el desarrollo armónico del individuo, en la medida, que, estimula las facultades, intelectuales, motrices y afectivas.

La música, la danza, el teatro, la oralidad y las artes plásticas, tienen la misma importancia; influyen aisladas o en conjunto, en la vida humana; satisfacen necesidades determinadas por la sensibilidad, la razón, la imaginación, la expresión y la creatividad. En el proceso educativo, las experiencias artísticas y estéticas obtenidas desde la infancia son factor importante en el desarrollo de cada individuo.

Educación y arte se complementan, educar con el arte y *en* el arte es posible, principalmente en la infancia, etapa en la que se aprende más que en ningún otro momento de la vida. La educación artística y estética en el área de las artes plásticas dirigida a niños, realizada sistemáticamente, además de apoyar la formación integral, estimula la evolución gráfico-plástica personal, la capacidad expresiva, la creatividad, la organización armónica de las formas, colores y texturas en los dos espacios.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 19 –JUNIO DE 2009

3. PUESTA EN PRÁCTICA

Puntos a tener en cuenta a la hora de trabajar:

- *Las características de cada grupo*, intervienen en el mayor o menor éxito de cada actividad. Naturalmente no es lo mismo trabajar con niños/as de una escuela primaria que con jóvenes de educación especial o con alumnas de magisterio. Incluso dentro de cada grupo, algunos se sienten más identificados que otros con una determinada actividad.
- *El espacio* en que se trabaje también es importante a la hora de elegir la actividad. No es lo mismo realizar una actividad en un aula teórica, en un taller de arte, en un gimnasio o al aire libre en una colonia de vacaciones. De todas formas, sería importante en la medida de lo posible, adaptar el espacio a las necesidades, moviendo mesas, levantando sillas y creando un lugar que no sea el “aula en la que se estudia” y en el que los participantes se sientan más libres de moverse, caminar o bailar.
- *Los materiales* pueden ser importantes para tener la posibilidad expresarse y de sensibilizarse hacia las diferentes texturas, colores y formas. etc.
- *El número de integrantes* suele ser un punto problemático, en general, un grupo de aproximadamente 8 participantes, es lo ideal, por lo que en ciertos casos los grupos más numerosos deberían dividirse y realizar la actividad paralelamente, siempre que las características de la misma y del lugar lo permitan.
- *La edad* influye en los resultados lo cual no significa, naturalmente, que los más pequeños lo hagan “peor” y los mayores “mejor”, sino simplemente cada uno apropiado a su momento evolutivo o personal. En principio, cualquier actividad se podría hacer con cualquier grupo de edades. A veces los adolescentes se sienten un poco inhibidos al principio -por sus propios conflictos individuales o por la historia de su educación que no ha puesto interés en que se conociera a sí mismo y expresara sus inquietudes- pero luego admiten haberse divertido, o haber podido comunicarse mejor como si hubieran podido liberarse “*como niños*”. Es importante que no exista la idea de *obligatoriedad*.

A continuación algunos juegos de expresión plástica para desarrollar en el aula:

- *Personificaciones*

Traen de su casa, o fabrican en el aula, un traje o accesorio de vestir de un adulto.

Se disfrazan, se pintan y desfilan caracterizando al personaje elegido.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 19 –JUNIO DE 2009

Establecen vínculos entre dos o más personajes.

Se crea una historia grupal y se le pone música y sonido.

Variaciones:

Si lo prefieren, todos pueden representar plásticamente la escena

- *Ideas representadas*

Se realiza un *torbellino de ideas* a partir de un tema, por ejemplo: Vida en nuestro mundo dentro de 100 años, Los valores humanos, El ciclo de la vida, etc.

El profesor toma nota de las palabras e ideas. Luego se leen todas.

Los alumnos/as dramatizan esas ideas, individualmente, por parejas, en subgrupos.

Entre todos, crean un collage mural con las imágenes visualizadas.

Variaciones:

En vez de hacer un mural, pueden hacer trabajos individuales.

- *Construir un animal*

Sentarse, cerrar los ojos y jugar con el trozo de arcilla que les ha entregado el profesor. Tomar conciencia de su textura, su plasticidad, su temperatura, aplastarlo, partirlo, etc.

Modelar un animal con los ojos cerrados.

El coordinador retira todas las figuras y las mezcla.

Cada participante, con los ojos abiertos, busca el suyo. Si lo desea puede completarlo y transformarlo.

Variaciones:

También se puede finalizar formando grupos de 4 participantes y unir los animales por las cabezas, las alas o el cuerpo, para realizar una estructura mayor.

El coordinador puede dar la consigna de un tipo de animal por vez (pájaros, peces, caballos, felinos, toros, etc.)

- *Caricaturas.*

(Se les pide en la clase anterior que traigan un papel para esgrafiar y un espejo.)

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 19 –JUNIO DE 2009

Mirarse el rostro en el espejo y gesticular expresiones, (triste, alegre, enfadado, etc.)

Buscar sus rasgos más salientes y gestos habituales, tratar de encontrar las características que lo definen.

Dibujar el autorretrato, con una punta, sobre el papel encerado.

Firmar con un nombre de objeto o cosa con la que se sientan identificados.

El profesor va mostrando al grupo, uno a uno los retratos para que descubran quién es quién.

Variaciones:

Pueden hacer preguntas para identificarlos más fácilmente.

Se puede trabajar directamente con ceras, tizas, témperas, etc.

Se puede realizar modelando arcilla.

- *La orquesta casera*

Construir instrumentos sonoros. Utilizar latas, cajas, maderas, frascos, cuerdas, botellas, peines, semillas, piedras, palos, etc.

Si lo desean, se pueden pintar, pegar papeles o decorar.

El grupo se divide en dos. Mientras la mitad ejecuta los instrumentos los otros expresan el ritmo danzando.

Luego intercambian tareas. Si lo desean pueden acompañarse también con la voz.

Variaciones:

Se puede terminar un trabajo plástico, individual o grupal.

- *Conocimiento significativo*

El docente entrega una fruta a cada participante (manzana, pera, melocotón)

El alumno la observa, la guarda para no verla, y dibuja con ceras lo que recuerda.

Vuelve a mirar la fruta, observa su entorno, sombra, base, etc. Dibuja y pinta.

Se frota el cuerpo con la fruta, intenta dibujar la sensación.

Corta la fruta, una vez, la huele. Vuelve a cortar, la observa por dentro y dibuja.

Observa las semillas, las abre, dibuja.

Imagina el árbol de donde ha salido. Dibuja.

Variaciones:

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 19 –JUNIO DE 2009

Cada uno elige un dibujo y forman entre todos un mural en un papel grande pinchado en la pared (en árboles, cajones de fruta, fruterías)

Pueden realizarse varios murales con los distintos tipos de dibujos.

- *Evocación sonora*

Los participantes, con ojos cerrados imaginan que están en una estación de trenes, de autobuses o en un aeropuerto.

El profesor realiza preguntas orientadoras ¿Llegan o se van?, ¿es noche o día?, ¿están contentos o tristes?, ¿qué oyen?

Con sus voces, distintos elementos o sus instrumentos sonoros, ejecutan los sonidos que correspondan a las imágenes evocadas.

Expresan plásticamente lo que han visualizado, con distintos materiales a elección.

Variaciones:

Se pueden evocar distintos ambientes, playa, puerto, montaña, ciudad en hora punta, pueblo nocturno, etc.

- *Escultura en trío*

Sentados en una mesa larga, o en el suelo, enfrentados como si hubiera mesa.

Con arcilla, cada uno realiza tres formas separadas sobre tablas de madera.

Ofrecen al compañero de la derecha dos formas y se guardan una.

Al recibir las 2 formas, las modifican parcial o totalmente y las regalan a la persona que tienen enfrente.

Cuando reciben las formas modificadas, acoplan la que tenían reservada. Modifican si lo desean.

Cada uno muestra “su” escultura formada con el aporte de tres personas.

Variaciones:

Pueden utilizarse otras pastas de modelar.

- *Mímica ambiental*

Se divide el grupo en dos: (dibujantes y mimos) Se sientan en el suelo, en un gran semicírculo.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 19 –JUNIO DE 2009

Pasa un integrante de los “mimos” y con mímica, describe un objeto y lo coloca en un lugar del escenario (una silla, luego una mesa, ventana, espejo, florero, etc.)

El otro grupo dibuja los objetos que le parece ver y la distribución del espacio, cada uno en un papel, sin mostrarlo a los demás.

El siguiente participante de los mimos, hace lo mismo, tratando de recordar dónde estaba el objeto anterior para no “pisarlo”, y así sucesivamente.

Se comprueban los dibujos, se comentan las diferencias y los que dibujaban, dramatizan una acción en esa escenografía invisible.

Los grupos cambian de rol y vuelven a comenzar con un ambiente distinto.

- *El personaje entre líneas*

El coordinador entrega a cada uno un papel con una línea dibujada, (no es necesario que sea recta).

A partir de esa línea cada uno debe crear un personaje con los materiales que desee, pintando, pegando papeles, material de reciclaje, etc.

Cuando está listo lo describe (su nombre, ocupación etc.)

Se forman grupos de 5 e inventan una historia con sus personajes.

Cada grupo dramatiza la historia creada.

Variaciones:

Pueden componer un mural con la historia creada.

Bibliografía:

Lowenfeld, Víctor (1980). *Desarrollo de la capacidad creadora*. Buenos aires: Kapelusz

Eisner, Elliot W (1995). *Educación la visión artística*. Barcelona: Paidós

Marín Viadel, Ricardo (2003). *Didáctica de la educación artística para primaria*. Madrid: Pearson Education.

Echeverría Vicente, Miguel Ángel (1995). *Creatividad y comunicación*. Madrid: GTe editorial.

Gervilla, Ángeles (2003). *Creatividad aplicada, una apuesta de futuro*. Madrid: Dykinson.

Venegas, Alicia (2002). *Las artes plásticas en la educación artística y estética infantil*. Mejico: Paidós.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 19 –JUNIO DE 2009

Autoría

- Mª Victoria González Garrido
- toyastar@hotmail.com