

“ESCRITO EN LA PIEL”

IMELDA ISABEL LARA DE ACEVEDO

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA “INSED”
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2008**

“ESCRITO EN LA PIEL”

IMELDA ISABEL LARA DE ACEVEDO

**Trabajo de grado presentado como requisito para optar por el título de Maestro en
Bellas Artes**

**Director
Rosemberg Jaramillo Mejía
Maestro en Bellas Artes
Sociólogo
Pedagogo Infantil**

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA “INSED”
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2008**

CONTENIDO

	Pág.
PRESENTACION	11
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	13
2.1 DESCRIPCION DEL TEMA	13
3. JUSTIFICACION	17
4. OBJETIVOS	19
4.1 OBJETIVO GENERAL	19
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS	19
5. MARCO TEÒRICO	20
5.1 REFERENCIALES TEORICOS	20
5.2 SENTIDO EPISTEMOLOGICO DE LA EDUCACION ARTISTICA	21
5.3. DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE Y EN LOS PROCESOS ARTISTICOS EN LA ESCUELA.	22
5.3.1 ¿Como aparece la Inteligencia?	23
5.3.2 ¿De que manera se encuentran constituidas las zonas que Relacionan las fronteras de la inteligencia humana?	25
5.3.3 Aprendizaje y Memoria	26
5.3.4 Cerebro y pensamiento	27
5.3.5 Relaciones del arte con el cerebro, la memoria y creatividad	29
5.4 CREATIVIDAD	32
5.5 EXPRESION	34
5.5.1 Desarrollo de las facultades creadoras desde la educación de Los sentidos	35
5.5.2 El proceso creador	37

5.6 CAMPOS DE ACCION DE LA EDUCACION ARTISTICA	39
5.7 PEDAGOGIA CREATIVA	40
5.8 EXPERIENCIA CREATIVA	41
5.9 MAESTRO CREATIVO	42
5.10 MARCO REFERENCIAL DEL SOPORTE PEDAGOGICO-ARTISTICO	43
6. PROCESO	59
6.1 METODOLOGÍA	60
6.1.1 Bases conceptuales de la pedagogía, la expresión y la creatividad.	60
6.1.2 Fundamentos conceptuales para la creatividad como experiencia Pedagógica-artística	60
6.1.3 Análisis de documentos para apoyar la imagen	60
6.2 ANÁLISIS DEL PROCESO PARA EL DESARROLLO DEL TEMA	61
6.3 BASES CONCEPTUALES PARA APOYAR LA INTERPRETACIÓN GRÁFICA	61
6.3.1 Propuesta didáctica que apunta a una libre expresión	63
6.3.2 El Arte multilenguaje y espacio de expresión humana.	64
6.3.3 La plástica (dibujo, pintura y modelado) sembrando en sus campos para la creatividad	66
6.3.4 El proceso pedagógico en el aula	83
6.3.5 Descripción e interpretación de la obra formal	84
7. CONCLUSION	87
BIBLIOGRAFIA	

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Dibujos expresivos de niños que destacan las etapas del desarrollo para el arte.	43
Figura 2. Representación de un dibujo infantil de una madre con su hijo	48
Figura 3. Dibujo de Allain caricaturista	51
Figura 4. Cómo se dibuja un gato	53
Figura 5. Actividades artísticas realizadas en el aula sin orientación, desde el concepto de libre expresión.	62
Figura 6. Estímulo de la percepción visual y la imaginación a través de la mancha con pintura	63
Figura 7. Corresponden a memorias del multilinguaje creando espacios de sensibilización en los niños y jóvenes en la escuela.	64
Figura 8. Manipulaciones de formas geométricas básicas a partir de cortes y separación de partes y reversibilidad.	67
Figura 9. Composiciones creadas a partir de figuras iguales y como las aprecia en el entorno y a partir de una forma determinada.	67
Figura 10. Creaciones de criaturas a partir de formas y geometría	68
Figura 11. Percibiendo y plasmando formas en composición con frutas del natural	69
Figura 12. Iniciaciones al dibujo geométrico	69
Figura 13. Motivos decorativos aplicados a partir del dibujo geométrico	70
Figura 14. Dibujos esquemáticos y color en el paisaje	71
Figura 15. Estudios de la línea a mano alzada	72
Figura 16. Iniciación al dibujo a partir de la línea como elemento básico	75
Figura 17. Implementaciones de la línea, forma y contraste en la creación de ideas visuales	77

Figura 18. consecución y copiado de texturas	78
Figura 19. Expresión de ideas visuales por medio del uso de texturas e imágenes de las culturas de la prehistoria	79
Figura 20. Dibujo de líneas sobre placas de arcilla	80
Figura 21. Ejercicios de transformación del color con la pintura	81
Figura 22. Garabateo Compartido.	81

(...) Pero entre los hechos se deslizan los hilos de la realidad no registrada, momentáneamente advertidos cada vez que emergen a la superficie...los hilos brillantes y entrelazados de la representación simbólica, la imaginación y el pensamiento –el recuerdo y el recuerdo reconstruido, la fe mas allá de la experiencia, los sueños, la fantasía la hipótesis y la filosofía-, todo el proceso creativo de la ideación, la metáfora y la abstracción que hace de la vida humana una aventura para comprender.

SUSSANNE LANGER

“El que tiene imaginación sin instrucción, tiene alas pero no tiene pies”.

J. JOUBERT

RESUMEN

TITULO: ESCRITO EN LA PIEL *

AUTOR: LARA DE ACEVEDO IMELDA ISABEL **

PALABRAS CLAVES: Aprendizaje, multilenguajes, expresión, creatividad, Educación Artística, experiencias artísticas, sensibilidad, plástica, creación literaria.

DESCRIPCION:

Esta investigación estuvo orientada a identificar los procesos de la mente y las experiencias creativas y expresivas con el arte. Para su realización se diseñó una investigación de tipo explicativa basada en la propuesta metodológica de la investigación-acción donde a partir de un método inductivo e intuitivo que es construido en las actividades que se forjan al interior del aula y específicamente en las clases de Educación Artística, permiten enriquecer la interiorización del mundo imaginario de los niños, niñas y jóvenes escolarizados quienes a través de los espacios creativos generados a partir de las bondades de las experiencias con las expresiones artísticas, viven un proceso enriquecedor al desarrollo y madurez de su intelecto cuestión que da razón de sus progresos intelecto-motrices los cuales emergen en los diferentes espacios creativos.

Posteriormente este devenir va siendo relacionado como fuente para el aprendizaje que permite integrar la creación de la imagen aunado a la palabra abriéndose paso entre el desarrollo de la sensibilidad y de la creatividad.

Como hallazgo significativo se fue identificando la relación de las experiencias visuales y táctiles desde la plástica, para encausarlas hacia la producción de la realización escrita cuyo aporte es significativo para dar paso a la enseñanza y aprendizaje de la escritura con los niños de educación básica primaria hasta sexto grado.

* Trabajo de Grado

** Instituto de Educación a Distancia. Programa de Bellas Artes. Rosemberg Jaramillo Mejía

ABSTRACT

TITULO: WRITTEN ON THE SKIN *

AUTOR: LARA DE ACEVEDO IMELDA ISABEL **

KEY WORDS: Learning, multilanguages, expresión, creativity, Artistic Education , artistic experiences, sensibility, plastic , literary creation.

SUMMARY:

This investigation was forwarded to identify mind processes and the creative and expressive experiences of art. The carrying out demanded a design of a explanatory type investigation based on the methodologic proposal of investigation-action, where from an inductive and intuitive method build by the class activities and specifically on the Artistic Education classes, allow to enrich the internalization of the imaginary world of boys , girls and youth from school. Starting from the creative spaces generated from de artistic expressions they can go through an enrichful process for the development and maturity of their intellect, matter that gives reason of their intellect-motor progress wich yields from the different creative spaces. Subsequently this come about is ralated as a learning source that allows the integration of the image joined to the word, reaching the way out between the development of sensibility and creativity.

As a significant discovery, step by step it was identified the relationship between visual and tactic experiences from the plastic, in order to focus it for the production of a written work, whose contribution is significant to introduce the teaching and learning of writing on kids going from primary education to sixth grade.

* Work Degree

** Universidad Industrial de Santander. Distance Learning Institute. Fine Arts Programme
Rosemberg Jaramillo Mejía

PRESENTACION

“ESCRITO EN LA PIEL” es el pretexto para consolidar una muestra visual en la que se haga evidente el desarrollo expresivo y creativo que a través del accionar pedagógico de la Educación Artística, busca su espacio para la sensibilización en la escuela. Hay que resaltar que el arte expresa la más profunda intimidad emotivo-intelectual que se procesa en la persona, especialmente en los niñ@s quienes están rebosados de capacidad creadora-expresiva.

Así pues, la piel sólo es reconocida como esa superficie con que se reviste nuestro cuerpo; sin embargo, no se puede negar que al tocarla se provoca una experiencia social que tiene implicaciones considerables en lo que se refiere a las estrategias de comunicación humana, ya que en ella se origina una gama de vivencias inevitables que circulan con fluidez en el sentir interhumano. Es claro que en la naturalidad de las funciones de la piel se encuentra inmersa la reacción sensorial que se establece cuando se manifiestan relaciones con el entorno en general (natural, social y cultural).

Como es la piel, experiencia sensorial, lo es para el hombre el arte que con sus manifestaciones le permite dimensionar sus capacidades humanas. Ésta al servirse de las ínter disciplinas, avivan las actitudes naturales y se explora en procesos de creatividad para buscarla en el dominio artístico. Así mismo, la amplia gama de las experiencias artísticas no solo se aborden desde el quehacer sino desde una tradición de pensamiento centrado en lo sensible de la experiencia estética, donde el fundamento “es la expresión”.sale de una piel para penetrar por los sentidos hasta la piel del otro humano. Porque el Arte lo llevamos ESCRITO EN LA PIEL.

Por consiguiente, el propósito de este proyecto es mostrar a la Educación Artística como el instrumento del que puede servirse la labor pedagógica porque le aporta a la formación integral, ya que el interés natural del niño por los fenómenos artísticos se mantiene vivo a través de sus experiencias con el arte, las cuales, al aprovecharse pedagógicamente estimulan su mente, su capacidad de aprendizaje y desarrolla la creatividad.

Para finalizar, cabe anotar que el soporte teórico de este proyecto parte de lo expresivo y visual de las experiencias artísticas, para ello se toman los aportes de los multilenguajes artísticos como: la música, la danza, la plástica, el teatro y la literatura y así mismo, el soporte conceptual se apoya en teóricos como: Jean Piaget, Howard Gardner, L.S. Vigotsky, Víctor Lowenfeld, Mauro Rodríguez y Tomas Motos.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1 DESCRIPCION DEL TEMA

El proyecto pretende evidenciar que la Educación Artística a través de sus diferentes formas de expresión se convierte en el multilinguaje con el cual se permiten las más singulares muestras de sensibilidad de lo humano y que en los niveles mas elevados del logro intelectual y social acercan a la integralidad de las dimensiones humanas.

Por consiguiente, el proyecto se mueve desde un interés por mostrar a la CREATIVIDAD como ese ingrediente que se encuentra latente en la niñez, por lo cual desde siempre ha sido parte del hombre y que al unirse a las expresiones artísticas van a permitir descubrirla, como el detonante que obedece a los impulsos de los estímulos sensoriales que vivencian el sentir, el pensar y el actuar inherentes en las experiencias.

Hay razones para relacionar al arte con la creatividad y la información sensorial y es que desarrollar la creatividad conduce hacia otras vertientes como son el enlace cognitivo, que se desencadena tanto en el arte como en la ciencia, ya que en ambos se producen las funciones del pensamiento cuando se responde desde la racionalización. Según estudios de la mente en el proceso creativo se encuentra el eslabón que une los dominios de las inteligencias que se requieren tanto para la ciencia como para el arte cuando se toman desde lo cognitivo.

Por eso, materializar desde lo visual la forma en que las expresiones artísticas se transforman en esos significantes que permiten un espacio de comunicación en el que fluye la capacidad expresiva, es básicamente la intención que mueve la realización de este proyecto.

En relación con esto, se tiene la vivencia a partir del quehacer pedagógico desarrollado durante los últimos años donde se ha venido observando si existen procesos artístico-creativos que se desarrollen con los estudiantes en el ámbito educativo. Tanto en mi quehacer como en el de otros artistas educadores cercanos se ha observado como se viene realizando el trabajo artístico-pedagógico que hace del arte en la educación de los niños y jóvenes un área denigrante sometida a breves espacios tanto físicos como académicos cuestión que dificulta el trabajo de academia que el estudiante debe asimilar para que de allí se desencadenen procesos creativos.

A la par con este problema se encuentra detectado el aporte que el arte hace para el niño de la básica primaria en donde su motricidad es conducida hacia la

realización de actividades a las que se les otorga categoría de arte y muchas veces se destacan aspectos de carácter “manual bonito” cuestión que hace que sus promotores (docentes del curso), consideren a los autores de dichas actividades como muy creativos. Esta y otras cuestiones han sido la situación particular que ha motivado a inquietarme por indagar en los procesos humanos creadores en relación con el desarrollo artístico-intelectual-emocional.

De hecho mis puntos de vista se han ido modificando en el transcurso de los años ante todo por la revisión de los apuntes consignados en el diario de campo que me ha permitido hacer un seguimiento a varios grupos de alumnos durante cuatro años consecutivos del año 2003 al 2007. Antes de describir la experiencia cabe resaltar que esta hace referencia a la experiencia desde la plástica.

Bien, en los periodos mencionados han surgido experiencias que pueden categorizar a los estudiantes en varios grupos lo cual me permito registrar:

Por una parte se encuentra uno de los grupos el que corresponde a la muestra que se mantuvo desde octavo grado, estos estudiantes en general fueron recibidos con poco trabajo artístico en relación con la formación elemental artística a la que se somete cualquier estudiante en la educación básica y pese a los esfuerzos realizados a través de las clases formales de arte, adecuadas y diseñadas especialmente para sus necesidades, los logros en el manejo del proceso académico pueden considerarse mínimos.

Sin embargo, de este grupo hoy cursando grado 12 superior normalista, se pudo replantear desde su experiencia algunas propuestas para hacer del arte en la educación infantil el desarrollo de actividades interdisciplinarias, especialmente con la creación de cuentos que se construyen a partir del garabateo intencional y creativo.

Un segundo grupo de estudiantes inicia su proceso en séptimo grado con ellos se hizo un trabajo vocacional en la experiencia artística-creativa. Hoy estos estudiantes se encuentran cursando undécimo y sus producciones artísticas confirman un rendimiento en sus logros artísticos muy satisfactorio que se ha venido develando desde el año anterior.

Es importante mencionar la experiencia que se refiere al tercer grupo de estudiantes, el cual responde a los preadolescentes que se reciben en noveno grado de educación básica, quienes muestran gran dificultad de comprensión en la interpretación de este lenguaje, poco interés por asimilarlo porque el periodo de enamoramiento del arte para ellos ya sobrepasó su edad, o porque definitivamente sienten que nada tienen que hacer para dar buenos resultados en los desarrollos

artísticos o en última instancia porque en su entorno, el arte no es considerado de importancia para su formación integral.

Así mismo y por cuestión de diagnóstico del área artística en general dentro de la institución donde surge este estudio, se pudo comprobar que igual pasa en las otras tendencias del arte que se imparten al interior de la escuela, con danzas, música y teatro en donde en los grados de escolaridad que avanzan hacia la media van desertando de estas actividades.

En consecuencia, los ánimos han ido en decadencia ya que se ha venido develando el mínimo interés que el trabajo artístico como espacio de formación normativa despierta en el estudiante de esta institución. Es posible que a causa de cuestiones como:

- No existen procesos de formación pedagógica por falta de docentes especializados.
- Aulas inapropiadas.
- El área no es énfasis dentro del PEI.
- El estudiante tiene demasiado compromiso hacia otras áreas del conocimiento.
- Dificultad para asumir los procesos, ya que el tiempo asignado para la asignatura es de una hora a la semana de la cual quince minutos se gastan en acomodar y motivar a los alumnos.
- El hacinamiento al que estamos sometidos por razones de cobertura dificulta personalizar la sensibilización que el área exige.

Estas entre muchas otras, son cuestiones que terminan creando desapego y apatía de parte y parte en el quehacer pedagógico-artístico que debe desarrollarse al interior institucional educativo en la escuela regular.

Para buscar algo de aliento a este problema inicio mi consulta en teóricos del arte como: Howard Gardner, Víctor Lowenfeld, Betty Edwards, Elliot Eisner, Gombrich, la visión del arte desde artistas nacionales e internacionales, indago en lo pedagógico y creativo de Piaget, Vigotzky, Torrence, Mauro Rodríguez, entre otros, para entender de que forma optimizar el desarrollo de las percepciones desde el arte, busco en el origen del intelecto ya que surgen los siguientes interrogantes:

- ¿Es posible hacer una pedagogía de la creatividad que aunada a la experiencia artística propenda vivenciar el desarrollo de las capacidades intelectuales?

- ¿Posibilitan los multilinguajes del arte mantener vivo el interés por las experiencias artísticas y consolidar lo creativo y expresivo en los estudiantes adolescentes?

Plantear estos cuestionamientos es una situación particular que lleva al encuentro con las apreciaciones de Howard Gardner, Víctor Lowenfeld, Mauro Rodríguez y Tomas Motos, ya que a la luz de sus teorías llevan a pensar que el arte debe permitir que los estudiantes se abran a las posibilidades tanto expresivas como creativas que van enriqueciendo su proceso de formación integral, ya que al tiempo que se potencializan sus capacidades intelecto- motrices, se contribuye al desarrollo de la creatividad y el estímulo de las inteligencias concatenados a la expansión de los espacios expresivos en los que se permita un accionar entre las personalidades, para favorecer la autonomía y la iniciativa.

Entonces, dada la diversidad de asignaturas del arte que se generan desde la formación escolar de los niños y los jóvenes como son: la danza, la poesía, la música y la plástica, y frente al compromiso que la educación tiene con la sociedad como es el desarrollar didácticas para la competencia, se hace necesario buscar estrategias que desde la pedagogía del arte encauce lo formativo del arte hacia la formación interdisciplinar.

3. JUSTIFICACION

La Educación Artística es un área fundamental en el plan de estudios; el Ministerio de Educación Nacional (MEN) la decretó como obligatoria y al respecto afirma: “El programa de Educación Artística está orientado al desarrollo de la creatividad y de la sensibilidad dentro de la formación integral del nuevo hombre Colombiano”¹. En este marco se persigue que el área debe despertar, orientar y encauzar inquietudes además de formar en los valores estéticos conducidos tanto al aprecio y al gusto por la belleza como al enriquecimiento y conservación del legado cultural y artístico contemplado en el entorno social.

Este ámbito infiere que lo estético no se reduce solo al arte sino que es la dimensión que lleva al hombre a relacionarse o interactuar socio culturalmente al tiempo en que saca a relucir sus inteligencias personales que son las capacidades necesarias para que atine en sus aciertos y desaciertos de su existencia humana.

Por esto, a través de este proyecto se sitúa el área de Educación Artística dentro del amplio campo de acciones multifacéticas o los multilenguajes que la conforman los cuales permiten dar un acercamiento a la forma en que se aborda los diferentes medios de expresión que cristalizan la experiencia artística.

De ahí que, la pluralidad de lo artístico específicamente en el ambiente escolar ha permitido estructurar unas dimensiones estéticas que conduzcan a propiciar el afianzamiento y fortalecimiento de los sentidos, del intelecto, la motricidad así como el desarrollo de la creatividad y la sensibilidad.

Es preciso reconocer que la pluralidad artística se requiere para que el niñ@ afiance su motricidad, su sentido espacial, el desarrollo de las percepciones sensoriales, la fantasía, la imaginación y además construya desde las propuestas una nueva forma de integrar sus acciones con los procesos de formación integral.

Hay que resaltar que el arte como experiencia permite múltiples formas de comunicar, lo cual conlleva a que se gesten las capacidades creativas ingrediente que favorece la construcción de otros conocimientos ya que, “una educación que se proponga el cultivo y desarrollo de los valores estéticos y artísticos, además de posibilitar el desarrollo de la creatividad, libera a los estudiantes de los traumas inconscientes que dificultan su correcta relación con el medio ambiente y con sus semejantes (...) teniendo en cuenta que la educación desde el arte ofrece al niño diferentes formas de expresarse y comunicarse mejor”²

¹ TORRADO, Rafael. La dimensión estética del hombre y su educabilidad. U. Javeriana. 1987

² SEFCHOVICH Galia y WAISBURD Gilda. Hacia una pedagogía de la Creatividad. México, : Editorial Trillas, 1987. P.34.

Se puede agregar que el presente proyecto se ha estructurado desde la experiencia pedagógica acontecida y recopilada por un tiempo pertinente en el cual el querer comprender a la creatividad en los procesos cognitivos humanos, ha llevado a hacer de la práctica pedagógica como ese termómetro que hoy desde el apoyo de los teóricos permite confrontarlos y ver si este encausa en forma pertinente la inteligencia, las producciones artísticas y las necesidades de educarlos para el desarrollo de estos dominios.

4. OBJETIVOS

4.3 OBJETIVO GENERAL

Diseñar estrategias metodológicas que contribuyan al desarrollo de la experiencia artística y creativa en el ámbito escolar.

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Desarrollar la percepción visual a partir del entorno objetual. .
- Buscar en los elementos básicos del lenguaje plástico, el medio para educar el pensamiento hacia las formas para retenerlas y propiciar desde ellas representaciones creativas.
- Hacer de las artes plásticas la herramienta que permita abrir espacios de comunicación hacia el lenguaje expresivo-creativo.

5. MARCO TEÒRICO

5.1 REFERENCIALES TEORICOS

Desde tiempos remotos aquellos en los que la evolución genética del hombre lo condujeron en el tránsito por una vida inmersa en el conocimiento de un mundo en el que observa vidas, formas y colores con los cuales se sensibilizó, socializó y recreó en su paso por las diferentes épocas y culturas y que lo fueron llevando hacia un despertar perceptivo.

Es así como el hombre constructor de su propio conocimiento deja su huella en todas aquellas manifestaciones culturales que adquieren significado porque surgen de su propio interior el cual ha sido de alguna forma trastocado por el cúmulo de experiencias que se transforman en las formas vitales que hacen posible desde la mente, el despertar de la imaginación y la creatividad humana.

Observar e indagar estas apreciaciones de los orígenes del hombre y el pensamiento, permite confirmar que en el interactuar de las inteligencias personales, el hombre ha sido conducido al despertar creativo: de ahí que tantos estudiosos afirman que el potencial creativo es innato o inherente a lo humano que es parte de la herencia genética como si lo llevara escrito en la piel y como tal puede crecer o decrecer dependiendo del medio en que se desarrolle el individuo.

Es decir que el desarrollo del hombre y la maduración de sus conexiones neurofisiológicas se toman su tiempo para aprender, moverse, desplazarse y comunicarse. Así desde la necesidad de establecer una comunicación, surge el lenguaje natural que a partir de lo gestual, los sonidos y los signos se sirven para expresar emociones, sensaciones, ideas y sentimientos como ese desempeño del pensamiento humano que obedece a racionalizaciones o conexiones neurobiológicas y cognitivas como entidades que funcionan en las actividades que operan en los seres humanos y en un contexto significado.

Ubicar estos dominios como un intercambio de experiencias que le permiten al hombre construir su sentido acerca del mundo, de sí mismo y de su relación con otros de su misma especie, permite reconocer estas capacidades de las expresiones humanas en un sentido amplio inmersas en el campo de lo psicosocial para servirse de la expresión como el sistema que opera en los dominios de las actividades humanas y específicamente tomando valor en los multilingües de las expresiones artísticas.

Partiendo de esta apreciación es que se cree pertinente llegar a que la Educación Artística reclame su lugar desde el concepto de EXPERIENCIA cuyo sentido es

vital ya que trasciende como la práctica que salvaguarda los valores estéticos y culturales de la constitución humana.

De ahí que, el camino a seguir es buscar en postulados y teóricos un hilo conductor que permita comprender a la Educación Artística como una ciencia que aporta en la formación del educando por lo tanto, sus programas de educación para la escuela deben ser constituidos dentro de los parámetros de lo pedagógico-didáctico como se hace para cualquier otra área del currículo escolar.

5.2 SENTIDO EPISTEMOLOGICO DE LA EDUCACION ARTISTICA

Teniendo en cuenta que la Educación Artística es un área fundamental en la formación integral del estudiante el MEN la ha colocado en igual jerarquía que las otras disciplinas debido a su valor formativo ya que permite moldear la creatividad indispensable para una sociedad en desarrollo; veamos lo que al respecto encontramos en el Marco General para Educación Artística del MEN:

“El área de Educación Artística, esta orientada al desarrollo de la creatividad, de la sensibilidad, y a la formación de actitudes y valores, mediante experiencias plásticas (pintura, escultura, modelado...), musicales y de movimiento expresivo (teatro, títeres, danza...). Dentro de la nueva formación integral del nuevo hombre colombiano.

El resultado de estas experiencias logra que el niño pueda analizar críticamente su apreciación estética y a través del análisis tiene una visión objetiva sobre los resultados de todas las manifestaciones culturales, lo cual permite que el alumno relacione su entorno con los fundamentos estéticos en diversos trabajos”³.

En Paris, en 1954, se creó el Internacional **Society Education through Art-INSEA**, durante un curso en el que se analizaba el arte en la educación; especialistas del arte, psicología y educación avalaron su importancia para la vida misma. El INSEA declaró: “la educación Artística es para el individuo un medio natural de cultura en todas las etapas de su crecimiento, pues le enseña los valores y las disciplinas esenciales para su pleno desarrollo intelectual, afectivo y social en el seno de la comunidad”⁴.

Esta es la razón fundamental por la que se toma a la Educación Artística para que en este proyecto sea centrada como el fundamento que da cuenta del proceso de desarrollo que esta área desencadena en los escolares; haciendo énfasis en el desarrollo de la coordinación motriz fina y gruesa y/o respuestas intelecto-motrices de los niños de educación básica primaria a través de las diferentes experiencias con el arte como son: la plástica, la danza y la música.

³ JARAMILLO GONZALEZ, Maria Adelaida. Formación artística y cultural. Ministerio de Cultura. Bogota, 2000. P.20

⁴ Ibid. p. 32

Así mismo para la educación básica secundaria es importante que el estudiante adquiera conocimiento sobre los elementos fundamentales del arte desde sus múltiples expresiones para aportarle a su desarrollo, interpretación y creación artística.

5.3. DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE Y EN LOS PROCESOS ARTISTICOS EN LA ESCUELA.

El tema a tratar tiene que ver con el interés por conocer acerca de la inteligencia humana y sus capacidades de desarrollo; para tener nociones acerca de estas, es necesario comprender de la inteligencia su origen, evolución y fisiología tópicos que constituyen factores desencadenantes para conducir de forma mas eficaz la información a la que debe acceder el estudiante para que obtenga logros significativos en su proceso de aprendizaje.

Es de anotar que inspirados en los lineamientos de Piaget, investigadores de muchos países y en los años mas cercanos a este siglo ya han ubicado el complejo y controvertido tema de la inteligencia de ahí que la temática no es novedad. El asunto es que para la construcción de este proyecto, se retoman los aportes y muchas de las teorías planteadas acerca de la inteligencia y su desarrollo, para tener una visión de conjunto y construir desde ellas lo teórico-pedagógico del arte y su función cognitiva para así detectar si estos temas tienen coherencia pertinente con la finalidad de este documento el cual es hacer de las actividades artísticas que se hacen en el aula, un espacio pedagógico-artístico y creativo.

Lo apremiante para esta investigación es buscar si existe una conexión entre la fisiología propia del pensamiento con resoluciones intelecto-creativas que nutran y desarrollen la creatividad.

De ahí que se pretende que las temáticas que deben darse a conocer a los niños, tengan una correlación entre lo objetual, lo que deben conocer con unas acciones artísticas creativas que le aporten al desarrollo de las inteligencias.

Ahora bien, antes de adentrarnos en el ámbito educativo del arte el cual es el eje central de este proyecto, es preciso enfatizar que desde las técnicas propias del aprendizaje del arte, en este trabajo se van a abarcar acciones temáticas que involucren todas las expresiones artísticas.

La idea es buscar una articulación del arte con lo intelectual para darle sentido a las experiencias artísticas para que el trabajo que esta área realiza en el currículo cobre su valor como el multilenguaje que permite la creatividad y la expresión que tienen en cuenta procesos y resultados que se vivencian desde la racionalización.

Para comprender esta correlación se precisa tomar apartes de autores que permitan centrar ideas que se convierten en el enclave para acercarse a la temática que se propone en este documento; estos apartes complementarios con la realidad escolar se desglosan a través de unos interrogantes los cuales se transcriben en el mismo orden como han surgido durante la evolución de este trabajo investigativo.

A continuación, se inicia el esbozo de los interrogantes con la respuesta que es tomada para constituirlos como referentes; información abstraída: desde las consultas en los teóricos considerados pertinentes a cada sub-tema:

5.3.1 ¿Cómo aparece la inteligencia?

Para dar respuesta a este interrogante me remito al capítulo que hace referencia al desarrollo mental del niño el cual se encuentra en el texto: “Seis estudios de psicología de Piaget. Antes de abordar este, me permito aclarar que Jean Piaget no se planteó el desarrollo de las potencialidades intelectuales y mucho menos el desarrollo de la creatividad lo que hizo fue explicar el desarrollo de la inteligencia apoyado en la biología.

En relación con el desarrollo mental en el documento ya mencionado aparecen afirmaciones de Piaget: una de ellas que asevera: “La evolución del ser tal y como sucede con su organismo es igual para la vida mental”⁵ con esta afirmación hace hincapié en que el desarrollo intelectual va evolucionando.

De acuerdo con esto y siendo que las costumbres motoras se van afianzando a la par con las percepciones es precisamente esta organización de la actividad mental la que da inicio a la estructura sensomotora lo que puede considerarse base de aparición del intelecto; y a medida que el niño crece tanto de forma física como mental, su organismo sensomotor va alcanzando una madurez perceptivo-motriz esto según Piaget “permite una transformación que va al pensamiento por la influencia del lenguaje”⁶.

Esta teoría permite comprender la importancia del desarrollo motriz, la interacción social y todas las posibles experiencias que nutren el mundo en la infancia y cómo estas, conforman la pauta para la transición de la inteligencia cuestión fundamental para que se consoliden las estructuras necesarias para que el intelecto del niño, alcance su equilibrio mientras va pasando a posteriores estadios hasta encontrar su madurez intelectual.

⁵ PIAGET Jean, Seis estudios de Psicología del pensamiento de Piaget traducido por Jordi Marfá. Zurich, 1963. P.53

⁶ Ibid, p.45

Concebimos que la inteligencia es un talento que se tiene desde la misma formación genética por tanto es un don biológico que nos da la capacidad para pensar y resolver situaciones problematizadoras; ya en algunas investigaciones se corroboró que esta capacidad no es privilegio para algunos como se había pensado años atrás, ya hoy día ante todo el educador es conocedor que la inteligencia está predispuesta tanto al don biológico como a las experiencias que el ser humano ha vivido y que se le presentan en el transcurso de su vida y especialmente en las oportunidades que el medio le ofrezca cuando inicia la primera etapa de su infancia.

Aquí es importante anotar que el termino “experiencias” hace que el desarrollo de la inteligencia se encuentre sujeto a factores específicos que deben estar relacionados con habilidades para usar uno u otro talento.

Se transcribe lo que define Howard Gardner acerca de la inteligencia humana: “La inteligencia es un potencial psico-biológico para resolver problemas o para crear productos apreciados en un determinado contexto cultural”⁷.

Según esta afirmación la inteligencia puede catalogarse como una reacción humana para la resolución de situaciones que de alguna forma han sido percibidas por el individuo; sin embargo, esa reacción humana está sujeta a la capacidad de aplicar los talentos que la experiencia misma le ha venido aportando; esto permite recordar que la inteligencia es solo uno de los muchos factores que determinan el grado de facilidad o de dificultad que se tiene para acceder a la información con la que se construye el aprendizaje.

El progreso de la recepción de la información puede ser entendido como el modelo que hace hincapié en los procesos biológicos internos; se trata de comprender como el ser humano codifica, almacena, recupera y combina la información para dar respuestas inteligentes a lo que le demande el entorno en el que se desenvuelve.

Para explicar este procesamiento se retoma algunas de las consideraciones de Descartes.

Hacia el siglo XVII Rene Descartes propuso que la recepción de la información humana se procesa en el cerebro por el sistema sensorial; cuestión que plantea Piaget como el fundamento para la adquisición de cualquier aprendizaje. Se puede decir que los sentidos se convierten en los sensores cuando se tiene atención sobre el observar, escuchar, olfatear, degustar y palpar, ya que estos como instrumentos de la percepción sensorial actúan como redes por las cuales el

⁷ BRUNNER, Ilse y ROTTENSTEINER, Erika, El desarrollo de las inteligencias en la infancia. Fondo De Cultura Económico. México, 2002. P.48

cerebro interpreta la información captada cuando se tiene puesta la atención en la información: que se está percibiendo.

Es aquí cuando toma el mando el portentoso cerebro pasando la información sensorial la cual va atravesando varias zonas cerebrales las que actúan como circuitos.

5.3.2 ¿De que manera se encuentran constituidas las zonas que relacionan las fronteras de la inteligencia humana?

Para profundizar en este interrogante se retoma información de aspectos del tema referidos en el texto de “Los mapas mentales”⁸ en el cual, se describe el estudio de las células cerebrales que realizó el padre de la neurofisiología Charles Sherrington. En estos estudios, Sherrington refiere que el cerebro humano es un telar en donde se encuentran un billón de neuronas; que cada neurona o célula cerebral pese a su complejidad cabría en la cabeza de un alfiler. Además, cada célula tiene un cuerpo y centenares o miles de tentáculos similares a las ramas de un árbol a las cuales se les conoce como dendritas y a las ramas mas largas de estas se les llama axón el cual es la salida principal de la información que transmite la célula; cada dendrita contiene unas sustancias químicas que son las principales mensajeras del pensamiento humano.

También afirma Sherrington que un mensaje, un pensamiento o un recuerdo se transmiten de una célula a otra por medio de una senda bioquímica/electromagnética. En el ser humano este electromagnetismo se genera desde las diferentes percepciones de ahí que todo aprendizaje duradero se logra precisamente por la estimulación de las percepciones sensoriales.

Sherrington además menciona que las células cerebrales actúan como los circuitos eléctricos por esto, cada célula cerebral es capaz de contactar en el mismo instante con diez mil o más células cerebrales conectadas a ellas y abarcarlas en abrazos que nutren y hacen crecer los infinitos mapas de la mente.

Y en cuanto a la información Sherrington refiere que esta es procesada por el cerebro por que este tiene capacidad para ser receptor, ser retenedor, hacer análisis, ser emisor y poseer control.

Sin embargo, pese a toda la capacidad biológica que poseemos para que el cerebro procese una información, es necesario que exista concentración (oímos pero no escuchamos, vemos mas no observamos) ya que la transmisión cerebral ya mencionada solo ocurre porque al estar atento a un estímulo se activa la conexión perceptora la cual es el detonante que da inicio para que se activen las

⁸BUZAN, Tony. El Libro De Los Mapas Mentales. Madrid: Ediciones Urano, 1999. P.36

redes o lazos de todas las células involucradas con ese órgano sensorial cuestión que permite estimular las percepciones sensoriales.

5.3.3 Aprendizaje y Memoria

El ser humano aprende lo que es de su interés, lo que le inquieta o en lo que siente que se desenvuelve con habilidad; regularmente se afronta con retos y el estar dotado de una capacidad para pensar opera con su conocimiento porque le permite intervenir de forma efectiva; cabe resaltar que “el proceso de aprendizaje es resultado de la experiencia que impregna la vida pero este necesita de la memoria porque ella es el receptáculo donde el ser humano almacena el conocimiento”⁹.

Sobre la memoria es importante anotar que la base de todo aprendizaje radica en la capacidad que tiene el ser humano para ligar las experiencias, sensaciones, objetos, entre otros. En la medida en que se van sucediendo todos estos eventos se van formando redes o conexiones por medio de una actividad nerviosa que produce una relación entre las neuronas y cuanto más conexiones haya mejor accesibilidad hay para recuperar la información (el recuerdo).

Esta relación entre neuronas actúa como una senda electromagnética la cual activa las conexiones proporcionando la capacidad humana para ligar la información a su vivencia y necesidad esta puede darse mediante las técnicas de aprendizaje que se transcriben y detallan a continuación:

- **Asociaciones:** capacidad de ligar las experiencias. En el caso de los niños: para aprender a leer, el niño debe asociar la letra escrita con la lengua hablada¹⁰.
- **Condicionamiento:** existe una relación entre los eventos. Como se aprende de la experiencia en el caso de los niños, si de pequeños lo picó una abeja, las evitará por siempre¹¹.
- **Imitación:** se puede imitar una acción y mejorar una habilidad. Los niños pasan mucho tiempo imitando a los adultos a través de los juegos, esto se hace a través de las neuronas espejo¹².
- **Aprender a Aprender:** son técnicas conscientes de aprendizaje que se realizan a través de la enseñanza y la práctica¹³.
- **Por repetición:** es el mejor modo de aprender una habilidad de memoria¹⁴.

⁹ BRUNER, Ilse. El desarrollo de las inteligencias en la infancia. Mexico : Fondo de cultura económico, 2002. P.83

¹⁰ VANGUARDIA LIBERAL. Revista dominical ser humano, 2007. P.117

¹¹ Ibid

¹² Ibid

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

La memoria es esencial para el aprendizaje ya que cuando se recibe una nueva información se asimila y acomoda para darle cabida a la percepción y acomodación intelectual. “La memoria es una parte compleja de las capacidades mentales se puede comparar con una biblioteca en la que se almacenan miles de libros, se recibe, se registra y se guarda en un casillero para mas tarde recuperarla si la necesitamos, el problema es hallar un recuerdo cuando se necesita. La memoria tiene unos niveles que dependen del tiempo que se quiere guardar la información”¹⁵.

- Memoria sensorial: es la mas breve
- Memoria de corto plazo: se pone atención
- Memoria de largo plazo: es de capacidad ilimitada

De ahí que se considera importante que la información pase por cada una de estas categorías receptoras como si se tratara de un tamiz, lo que va a permitir un acercamiento a un aprendizaje más duradero. Cabe resaltar que esta correlación es la respuesta racionalizada en los procesos de aprendizaje donde se involucra la totalidad del uso de los cerebros, lo cual involucra el uso de la inteligencia sensoriomotriz.

5.3.4 Cerebros y pensamiento

A través de las experiencias que se socializan en este proyecto se pretende dar un acercamiento a como usar el cerebro a plenitud y ver si esta propuesta ciertamente va a permitir un acercamiento al desarrollo de la creatividad; temática que se aborda a partir de las acciones educativas del arte.

De ahí que en esta temática se pretende dar un acercamiento al trabajo que realiza cada hemisferio cerebral y su influencia en el pensamiento creativo.

En algún momento de nuestras vidas académicas los esfuerzos realizados en actividades de pensamiento, memoria, capacidad de resolución de problemas, análisis y propuestas novedosas, han sido infructuosos y en la mayoría de las veces además de la frustración que causa el ver a nuestro cerebro poco adaptado a pensar, analizar e interpretar de forma más acertada y racionalizada alguna situación en particular en la cual no nos responde como se espera y más bien decae en el esfuerzo llevándonos a desistir y hasta a considerarnos poco aptos o sin habilidades para resolver X o Y situación

Tony y Barry Busan en su teoría de los mapas mentales aducen que esto es producto del método de estudio en el que se asume el esfuerzo intelectual de forma aislada dejando el trabajo a un determinado hemisferio generando

¹⁵ VANGUARDIA LIBERAL, Op.cit., p.125

aprendizajes para la inmediatez y carentes de enfoques que involucran mentes creativas.

En relación con esta teoría, conocemos que la masa cerebral que constituye el cerebro humano está dividido en dos hemisferios cerebrales que actúan de forma separada así cada uno de los hemisferios tiene funciones diferentes. En el cuadro número uno que aparece aquí puede observarse la división y dominancia de los hemisferios en los procesos intelectuales como lo había expuesto Roger Sperry. Nóbel en esta investigación hacia los años 60.

A estas investigaciones les siguió las de Ornstei, Zaidel, Bloch y otros que confirmaron los hallazgos y descubrieron además que aunque cada hemisferio es dominante en áreas específicas, los dos están capacitados en todas las áreas; de ahí que se precisa cultivar las áreas en general aunque se presienta que se carece de alguna habilidad.

Tabla número uno.

HI	HD
C onejo	
Procesa palabras	Procesa imágenes
verbal	Creativa
Analítico	Espacial
Lógica	Intuitiva
RAZON	EMOCION
CIENCIA	ARTE

* Dominancia de los hemisferios cerebrales. Aporte tomado en seminarios

Las habilidades determinadas para cada hemisferio aunque son diferentes pueden trabajar con actividades asociadas porque los hemisferios se pueden integrar a través de las conexiones nerviosas que las une la cual se llama corteza cerebral; el mecanismo que desarrolla la conexión nerviosa hace que se suceda una orden sobre los hemisferios lo que da origen al pensamiento que se irradia del uno al otro hemisferio generando el proceso intelectual del pensamiento.

Ahora bien, la tradición educativa a la que estamos acostumbrados por el uso monótono de las actividades para el aprendizaje, nos ha llevado a trabajar separadamente las habilidades cerebrales haciendo que los hemisferios sean incapaces de interactuar. Esto es lo que ha impedido que se potencie la capacidad de la corteza cerebral la cual es fundamental para desarrollar la

creatividad y la memoria duradera, pero que indudablemente requiere de un esfuerzo intelectual al que es preciso habituarse.

Cabe anotar que el cerebro en su complejidad biológica es un órgano que está dotado de muchos canales que permiten procesar información; cuanto más entusiasmo se tenga por aprender nuevos datos de manera integrada y seguir aprendiendo de forma asociada buscando la ayuda de posibilidades creativas que diversifiquen la información se va a mantener vivo el entusiasmo, interés y disposición por acceder y asimilar cualquier tipo de información que se presente las cuales son retos y novedades para estar al orden del día ante todo con los avances que tienen pertinencia con cada profesionalización. .

5.3.5 Relaciones del arte con el cerebro la memoria y la creatividad

Antes de entrar en detalles de la relación entre los términos, es preciso recordar algunos puntos significativos y relevantes de estos, los cuales se tienen en cuenta para establecer la relación que aquí se propone.

Veamos lo sustancial del cerebro en lo referente a su función mental, se dice que la corteza cerebral se relaciona principalmente con las funciones mentales superiores como el pensamiento y la solución de problemas; que cuando en estas funciones se hace un trabajo con los dos hemisferios se conectan las formas nerviosas del cuerpo calloso lo que ejercita la capacidad para memorizar y desarrollar formas creativas.

Por otra parte, la creatividad hace referencia a una característica propia del ser humano (involucra: humanidad/vivencia) la cual se desarrolla a través de la vida, si es estimulada y orientada desde la niñez.

Con todo lo anotado anteriormente se concluye que un resultado desde la creatividad implica la capacidad de inventar y para esto se precisa de razonar lo que se hace mediante un proceso del intelecto. Esto quiere decir que el desarrollo de la inteligencia es importante para desplegar la creatividad, mas no requisito indispensable ya que la inteligencia para que se determine obedece a unas formas de pensamiento que dependen tanto de capacidades como de intereses particulares.

Ahora bien, según Guy Claxton en anotaciones de su libro: cerebro de liebre, mente de tortuga refiere que el ser humano puede interactuar con el pensamiento desde tres aspectos:

- Cuando la inteligencia o pensamiento actúa por reacción automática. Es un tipo de inteligencia en que se actúa más rápido que el pensamiento.
- Cuando actúa la inteligencia racional de forma consciente e intencional. es utilizada un tipo de inteligencia basado en la razón y la lógica

- Cuando se actúa con lo lúdico, la ensoñación, la contemplación y la meditación. Es el tipo de pensamiento inteligente que se asocia con la creatividad para esto es necesario trabajar a un ritmo más lento.

Según Guy “la mente está en capacidad y puede percibir nuevos patrones de información si se le da el tiempo necesario para ajustarlas con los que ya posee.”¹⁶

De ahí que, el darse tiempo para las respectivas acomodaciones a las estructuras del pensamiento permite comprender la inteligencia en un sentido amplio como es la capacidad de relacionar ideas o conceptos pero para llegar a estos procesos, se necesita de las funciones neurofisiológicas del cerebro y sucede igual para la creatividad.

Por consiguiente, la creatividad aporta ideas e inventos que se producen a partir de la capacidad de razonar sobre hechos para llevarlos a una praxis desde la cual se puede construir, innovar o afrontar a nuevas respuestas una problemática específica todo esto es posible por el desarrollo de la inteligencia. Y así mismo. la inteligencia es la capacidad que se tiene de relacionar ideas, conceptos y teorías científicas para entender una realidad particular para lo cual se requiere de las funciones del cerebro.

Mucho se ha escrito, investigado y hasta especulado de la relación entre creatividad e inteligencia aduciendo que no hay correlación; que una persona creativa no es inteligente y viceversa; sin embargo la creatividad al igual que la inteligencia obedecen a una capacidad mental que es generada desde el cerebro; la diferencia radica en que algunas personas tienen más facilidad que otras para acceder a la retención – recuerdo- memoria y se cree que esto se debe a las capacidades perceptivas personales que se han cultivado para apropiarse del aprendizaje de ahí la importancia del desarrollo de las inteligencias sensoriomotrices en los procesos de formación escolar.

Vale la pena considerar que por mucho tiempo se han venido haciendo las pruebas para medir el coeficiente intelectual del ser humano y aún hoy las pruebas de desempeño escolar están supeditadas a parámetros de medición de lo memorístico, lógico y mecánico. Sin embargo la sociedad competitiva de este siglo, exige que la persona tenga un dominio en su disciplina tendiente hacia la transformación en esto marca la pauta la creatividad ya que libera de lo convencional de la mente lógica, llenando los vacíos que la mente lógica no es capaz de llenar.

Cabe anotar que tanto padres como maestros consideran como actividades que estimulan la creatividad el dibujo, la pintura y el modelado y todo lo que ellos convienen en que implica aplicaciones de menores esfuerzos que solo son para

¹⁶CLAXTON, Guy. Cerebro de liebre, mente de tortuga. Barcelona : Ediciones Urano, 1999. P. 26

personas que no han encontrado otras formas de expresión en áreas diferentes al arte.

Estas especulaciones de uno u otro lado han tratado de dar una explicación de lo que “significa” la creatividad desde el miramiento de unas ocupaciones manuales. Esta es una cuestión que de alguna forma parece separar a los seres humanos en dos grupos como lo anotan algunos autores que destacan que quien es creativo no es inteligente y viceversa.

A mi modo de ver si se consideran todos los factores definidos anteriormente y retomando los aportes de Gay Claxton quien en su libro cerebro de liebre, mente de tortuga ayuda a esclarecer este meollo de entender la productividad del intelecto humano y en este caso particular para su utilización en el aprendizaje escolar hace pensar que las metodologías desarrolladas dentro del plan de clase han de tamizarse buscando las mas relevantes para cimentar las estructuras de un conocimiento más sólido, evolutivo que se transforme en pilar para los datos que deben pervivir en la memoria interactiva para que el niño y el joven madure en la construcción de un aprendizaje que edifica desde la vivencia buscando llevarlos a un conocimiento en forma variada y ágil de manera que cultive con ellos la originalidad y espontaneidad.

De ahí que, la escuela debe ofrecerle al niño espacios para una expresión artística con la que se estimule el desarrollo de la creatividad ya que esta unida a técnicas y experiencias de arte y a procesos lógicos del conocimiento deben hacer parte de un modelo integrador de los programas escolares de tal forma que esta correlación permita lo humano-creativo inherente a la vida misma lo cual contribuye con el desarrollo de una agudeza intelectual en una actitud ante las situaciones de la vida.

Por esto la forma en que se realicen las clases de arte en la educación escolar, es muy importante ya que se puede estimular o anular el deseo creador de los niños, su capacidad de imaginar, pensar y crear su propio mundo y las posibilidades de apropiarse a unas nuevas formas de expresión que le permitan explorarse y mostrarse como un ser capaz de interactuar y expresar sus potencialidades psicosociales.

De manera que desde esta perspectiva de abordar desde la escuela los multilinguajes del arte van a coadyuvar hacia el alcance de las dimensiones y competencias humanas ya que se trata es de preparar personas que logren proyectarse originales, auténticos y autónomas en la aprehensión del cúmulo de oportunidades de experiencias que le ofrece la escuela para que se desenvuelva en la solución de los problemas que la vida y la profesión le presenten.

5.4 CREATIVIDAD

A partir de los planteamientos de Mauro Rodríguez se intenta concebir a la creatividad como a un rayo de luz que ilumina la mente activando esa inteligencia intuitiva e inconsciente que emerge hacia la búsqueda de unos hechos consientes que caracterizan al ser humano y que es susceptible de educarse y desarrollarse.

A partir de esta concepción la creatividad como cualidad humana es ante todo un hecho psicológico por lo que debe estudiarse desde el punto de vista de las personas y su desarrollo en y para la convivencia.

Así pues, es la misma cotidianidad la que permite destacar de la creatividad tres centros que pueden ayudar a generarla y que como lo anota M. Rodríguez se consideran como tres niveles; un primer nivel es donde la creatividad aparece de forma elemental o que parte de intereses personales; un nivel medio que se genera desde el reflexionar laboral; y un nivel superior o de creación trascendente.

Ahora bien, desde la cotidianidad toda persona puede aportarle a los niveles elemental y medio y probablemente con entrenamiento puede llegar al nivel superior.

Mucho se ha dicho de la creatividad y muchas palabras afines han servido de pauta para designarla: se ha hablado de Genio, ingenio, talento, Intuición, Inventor, Innovador, fantasía e imaginación todos ellos son categorías afines con los que se ha querido dar calificativos a las personas que de alguna manera se han destacado por sus acciones, aportes o inventos desde muchos campos de la labores humanas que han llegado de alguna forma a transformar y a permitir avances para la vida.

Sin embargo, muchos piensan que la creatividad tiene gran repercusión en la práctica artística (música, pintura, poesía, literatura) porque las novedades en el campo del arte son admitidas más fácilmente ya que es el mismo artista el que desde la habilidad de mantener una actitud ante la vida conduce su agudeza intelectual de tal forma que ante el espectador el ámbito del arte se concibe como el espacio más permisible para la ensoñación, la consolidación de lo absurdo y hasta la irreverencia: todo es admisible. Desde la postura de un artista se nos permite explorar con lo creativo pero en los otros campos del accionar humano posturas como estas causan discrepancia, calificativos indebidos y hasta hostilidad.

En consecuencia, es importante reconocer que aunque muchas son las actividades que involucran al hombre al mundo, no a todas puede una misma persona responder para el logro de la cúspide de su autorrealización debido precisamente a las capacidades intelectuales particulares.

Por ello, se distinguen los campos en los cuales las actividades humanas giran en torno a los valores los cuales son cuatro las fundamentales categorías que dan trascendencia:

- La verdad (gira en torno a conocer la ciencia).
- La belleza (gira en torno a las artes y la estética).
- La utilidad (gira en torno a la tecnología).
- La bondad (gira en torno a las relaciones humanas: educación, política, servicio social, amor, etc.).

Pero es a partir del interés, que se llega a descubrir la vocación o llamado que aviva en la persona ese querer ser con lo que puede sobresalir o destacar sus habilidades y acciones que le dan razón de ser a su existencia y que con entrega y disciplina lo pueden llevar a trascender.

Como lo argumenta M. Rodríguez. "Creatividad sinónimo de felicidad y plenitud que dilata y prolonga a la persona a través del tiempo y el espacio. El arquitecto permanece en su edificio y el escritor en su libro, aún cuando físicamente los separen miles de kilómetros o la muerte hayan cegado su existencia."¹⁷

Es evidente que la raza humana es creativa pero dentro de ella algunos individuos la manifiestan y otros cuantos se manifiestan como rutinarios. El acto de pensar sobre conceptos para que de ellos emerjan abstracciones que se sintetizan, generalizan y tamizan por la mente humana para relacionar y combinar, eso es crear.

"J. P. Guilford, asiduo investigador de este tema destaca cuatro factores para la creatividad:

- Fluidez: cantidad de ideas que una persona puede producir respecto a un tema determinado.
- Flexibilidad: variedad de ideas; nace de la capacidad de pasar de un tema a otro para abordar los problemas desde diferentes ángulos.
- Originalidad: capacidad de proponer ideas novedosas.
- Viabilidad: es la capacidad de producir ideas realizables.

Luego la creatividad es propiedad del hombre total que en una actitud ante la vida involucra cualidades: intelectuales, emocionales, sociales y de carácter."¹⁸

Por ende, parte de los intereses y afinidades de la persona para desarrollar sus capacidades en la búsqueda de convertirse en un ser dispuesto y comprometido para vivir, triunfar y transmitir plenitud y felicidad desde su experiencia de vida.

¹⁷ RODRIGUEZ, Mauro. Manual de Creatividad. México : Trillas segunda edición, 2.005. P.11

¹⁸ Ibid.,p.57.

5.5 EXPRESIÓN

La expresión es la vida misma y es la manifestación más natural con la que se integra el niño al medio social en la búsqueda de adaptación entre su yo y el mundo; esto le posibilita capacidades de adaptación y asimilación de su entorno y al tiempo que se va haciendo participe de esta interacción, se logra ese equilibrio que como resultado potencializa su aprendizaje. En consecuencia, la expresión es necesaria tanto para el niño como para cualquier ser humano porque por medio de ella se interactúa con los semejantes lo cual permite que se generen espacios de comunicación.

Dado que la comunicación es un aspecto importante que prevalece en las relaciones humanas puede considerarse como una de las mas altas forma expresivas, ella exige capacidades propias como: son el dar y recibir, a su vez se pueden considerar características fundamentales de la expresión las que se hallan inmersas en las dimensiones del ser humano porque posibilitan la relación intra e inter personal para hacer de él, un ser coparticipe y cocreador de la sociedad.

Ahora bien, la expresión nace con la vida pero en la medida en que el niño crece va perdiendo capacidades de su expresión espontánea esta perdida es consecuencia de la represión a la que los adultos los sometemos ya que en medio del intento que el niño hace por acercarse a la experiencia en nuestro caso la artística, el adulto lo va reprimiendo, situación que lo lleva a inhibirse en su potencialidad expresiva que de forma innata acompaña al niño durante su primera infancia. Es importante poner en consideración que tanto padres como maestros en el papel de adultos debemos propiciar un medio ambiente en el cual los sentimientos, las experiencias y los conocimientos que se transmiten a los niños se permitan expresar libremente, pero orientando desde una intervención constructiva.

Consideremos varios medios de expresión con los que se posibilite una educación en la que se intente desarrollar en los niños su aptitud para la apertura a una competencia comunicativa indudablemente teniendo en cuenta en la expresión el fundamento para integrar el conocimiento al mundo del niño.

- **La expresión oral:** la voz que transmite nuestros pensamientos y emociones.
- **La expresión escrita:** es la que transmite la historia, la cultura y la vida de otras personas que se encuentran compilados en los libros.
- **La expresión plástica:** el dibujo, la pintura y el modelado con las que se puede plasmar las vivencias y desarrollar la creatividad.
- **La expresión corporal:** el cuerpo como el instrumento más poderoso con el que nos podemos expresar.

- **La expresión musical:** utilizar a la música como el instrumento que sabe tocar al corazón.

En la didáctica escolar es necesario incluir en las áreas ó disciplinas del currículo un espacio para la expresión porque esta como un don y un arte posibilita el desarrollo de la creatividad ya que cuando el niño se expresa creativamente, esta abriendo las puertas de su sentir y su pensar (su intimidad) para que se le conozca y cuando otros le conocen, lo miran con respeto y aprecio esta experiencia escolar puede llevar a acercarlo a una convivencia mas sana y debería ser la base para la comunicación entre sus pares. Es pertinente recordar que el niño se sirve de la expresión artística para liberar sus tensiones y emociones.

5.5.1 Desarrollo de las facultades creadoras desde la educación de los sentidos

Cualquier aprendizaje se fortalece justamente a través de los sentidos. Ya que la capacidad de ver, oler, oír, gustar, tocar proporciona los medios para establecer una interacción del hombre y su entorno y una de las disciplinas mas accesibles al desarrollo de las percepciones sensoriales es la Educación Artística ya que a través de sus diferentes experiencias la convierten en el área por excelencia en la que a través de sus actividades interviene la inteligencia sensorio -motriz.

A su vez la facultad de los sentidos se encuentra estrechamente ligada al desarrollo de la creatividad ya que en la medida en que se alimenta la mente con todas las experiencias sensoriales se puede conducir al pensamiento para que integre lo emocional con lo intelectual de ahí que la Educación Artística es pertinente en un currículo que busque la formación de un hombre más cercano a los hechos y necesidades humanas.

El desarrollo creativo es un mecanismo que está sujeto a la imaginación, la ensoñación y a la fantasía, es pertinente involucrar la realidad educativa en relación con estos porque de esta manera se permite que intervenga los componentes totalmente necesarios para conducir el acto creador.

“La actividad de la imaginación creadora resulta muy compleja y depende de una serie de factores muy diferentes, por eso es perfectamente comprensible que esta actividad no pueda ser igual en el niño que en el adulto, ya que todos los factores adoptan formas diversas en las diferentes épocas de la vida. En cada periodo del desarrollo infantil la imaginación creadora

trabaja de manera singular y propia de acuerdo al grado de desarrollo en que esté el niño”.¹⁹

La creación artística es un aspecto muy importante dentro del proceso educativo porque a partir de ella se estimula el desarrollo de los sentidos al tiempo que lo creativo. Y hoy en pleno siglo XXI el vuelco de las innovaciones curriculares ha permitido que la artística tome fuerza ya que sus actividades son consideradas idóneas para propiciar múltiples saberes por la afinidad que estas tienen con otras disciplinas del conocimiento que además ofrecen la oportunidad de crear y recrear.

Es importante anotar que dentro de las diferentes asignaturas que se encuentra comprendida la educación artística, se debe promover la expresión como detonante de la creatividad o viceversa. Para el caso de la enseñanza de la Plástica como asignatura, debe proporcionar al niño y al joven educando los conocimientos y experiencias que enriquezcan sus capacidades de observación, comunicación y expresión por medio de la imagen, desarrollando su creatividad y aumentando sus distintas experiencias estéticas lo cual se logra precisamente desde el estímulo de los sentidos.

Para el caso de dibujo se debe desarrollar desde dos aspectos fundamentales en la formación del alumno, los que se encuentran totalmente relacionados entre sí, que son:

- La percepción visual como ese proceso cognitivo relacionado con la capacidad de observación.
- La creación de imágenes que esté directamente relacionada con la intuición, la imaginación, el encontrar y la invención de formas que sean originales y significativas.

En vista a que la evolución y desarrollo del hombre se encuentra en los factores visuales que han tenido como medio primario la observación y el registro del entorno inmediato el sistema perceptivo-visual es el medio primario ya que va registrando las formas de las cosas lo que permite acceder al sistema abstracto del pensamiento. La observación es por tanto muy importante ya que da paso a la reflexión y a la deducción permitiéndole crear los sistemas lógicos.

Por consiguiente las facultades creadoras del ser humano se potencializan gracias a la importancia que aporta lo visual como uno de los factores vitales de la evolución del hombre. Así pues, la percepción visual del entorno que rodea al hombre permite a las imágenes entrar en el mundo del pensamiento dando lugar a la imaginación, a la reflexión. De ahí que, abogamos por una educación

¹⁹ VIGOTSKY, L.S. Imaginación y creación en la edad infantil. Cuba : Editorial Pueblo y Educación, 1.999. p.52

abierta y creativa que permita alcanzar la madurez del pensamiento abstracto, aportando una gran apertura mental al individuo poniendo en funcionamiento todas las facultades creadoras de su mente a partir del nutrir sus percepciones sensoriales.

5.5.2 El proceso creador

El Arte, denominado Educación Artística en el ámbito educativo es muy importante en la formación del niño y el joven ya que aporta al desarrollo para su proceso mental, para su desarrollo perceptivo y expresivo, para su desarrollo socio-afectivo, para su progresiva forma de aprehensión socio-cultural y para el desarrollo de su propio proceso creador.

Toda esta cuota que el arte aporta para la formación del ser, lo encamina hacia una actitud creadora en la que por medio de la asimilación de las nuevas asociaciones que le brindan las disciplinas, lo llevan a conjugar ideas y objetos desde una mirada pragmática y objetiva que activa su mente hacia el descubrimiento de nuevas posibilidades tanto intelectuales como intuitivas.

Cabe resaltar que la naturaleza humana ha sido dotada de unas bondades innatas para expresarse por medio del arte con estas cuenta el niño especialmente los preescolares en donde se puede describir como la edad de oro de la expresión y la creatividad ya que en esta etapa todo niño irradia su habilidad artística porque el arte media la expresión simbólica del niño; razón por la cual, se ha considerado al arte como el primer medio con el que el ser humano comunica lo que conoce y siente de su mundo esto hace que el arte se convierte en el instrumento con el que el niño auto expresa sus emociones.

Sin embargo, pasados esos años dorados en los que las conexiones entre el arte y el niño permiten el logro máximo de sus posibilidades expresivas, encontramos a los niños convertidos en personas mayores artísticamente atrofiados con un marcado empobrecimiento de las imágenes que representa; vemos que la representación de dibujo que este hace, sufre una extravagante transformación posiblemente causada por una metodología inadecuada lo que impide propiciar tanto el desarrollo de la capacidad creadora como las posibilidades de desarrollo perceptivo-cognitivo y expresivo los cuales además de estimular su desarrollo creativo, develan los alcances de sus procesos mentales.

Veamos lo que respecto al tema aporta Howard Gardner cuando considera las postulaciones de los científicos cognitivistas quienes afrontan las apreciaciones de la mente humana “los procesos mentales del hombre que estudian los aspectos cognitivos, (Jean Piaget ,Noam Chomsky y Levi Strauss) quienes comparten la teoría de que la mente funciona de acuerdo a reglas específicas que pueden hacerse explícitas por medio del lenguaje el cual se hace entendible cuando la acción es confrontada como la capacidad de resolución de problemas entorno a lo

específico a entender”²⁰ . Levy Strauss, Chomsky y Piaget: tienen en común su marcado interés por los principios operativos de la mente y la indagan a partir de sus especialidades pero refiriéndose al pensamiento creativo. Así pues, Piaget mira lo creativo a partir de lo biológico y psicológico, Chomsky lo hace sobre el proceso contenido en el lenguaje común y Strauss a partir de la invención original. Las postulaciones de estos científicos concluyen en que la creación artística debe considerarse como unidad básica del pensamiento humano ella permita posibilidades racionales del lenguaje y el pensamiento operando en contextos significados para comprender la realidad física.

Al considerar estos aportes para confrontar a la problemática de la pobreza creativa y expresiva que se afronta en el trabajo de arte en el aula escolar, a mi entender, esto significa que las habilidades innatas que trae el niño deben ser nutridas paulatinamente a través de las estimulaciones sensoriales que coadyuven sus procesos racionales de tal forma que se le brinde un apoyo a la formación en que se le permita que asimile de forma perceptiva toda la riqueza objetual contenida en el entorno; es decir partir de una formación para el arte en la que se eduque sus percepciones ya que es mediante la asimilación perceptiva concatenada al uso de símbolos como la mente del hombre puede: crear, corregir, transformar y recrear universos de significados totalmente nuevos.

Vale la pena señalar que si el lenguaje gráfico y la educación de la visión no hacen presencia en la vida escolar del niño, se está ocasionando un estancamiento en el desarrollo de las habilidades naturales que acompañan al niño hasta la edad de doce años.

Si bien en cierto la adquisición de los conocimientos es importante pero no al punto de que sean estos los que imperen en el sistema educativo, con esta posición estamos negando la posibilidad de educar toda la capacidad humana de la que fue dotado al hombre desde los dos hemisferios cerebrales negándole así el desarrollo de las capacidades intuitivas, de ahí que encontramos en el mundo con personas de cualquier edad que dibujan como si tuvieran doce años de edad así como también no es difícil encontrar una buena cantidad de personas que se sienten imposibilitadas a elegir ante situaciones especiales y mas bien se mantienen a la espera de que otros solucionen y creen propuestas para ellos imitar porque son incapaces de conjugar su intelecto y su intuición en la búsqueda de soluciones creativas que le permiten un desarrollo competitivo en la sociedad. (Esto es el resultado de educar a medio hombre). .

Por esta razón el planteamiento de este trabajo se hace para pensar el arte como otro pilar para la educación de los niños, y para el caso de la construcción de este proyecto se considera importante que el educador de arte conozca, vivencie y desarrolle sus propios procesos creadores para que con base en esta experiencia,

²⁰ GARDNER, Howards. Arte mente y cerebro. Barcelona : Paidós, 1.999. P.31

tenga un soporte con el cual pueda guiar el pensamiento creativo de sus estudiantes. Por consiguiente, se considera muy importante que este cuente con la formación tanto artística como pedagógica ya que el ser conductor de procesos lo requiere.

Por lo tanto, en este proyecto se pretende dar una mirada a las expresiones artísticas o los multilinguajes del arte para distinguir como estas experiencias estimulan las percepciones sensoriales, propician espacios creativos y expresivos al tiempo que permiten el estímulo de las inteligencias.

5.6 CAMPOS DE ACCIÓN DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

El lugar que la Educación Artística debe ocupar en la educación, está en relación con los objetivos que se deben alcanzar por medio de esta área. Uno de los grandes objetivos que debemos aspirar alcanzar es desarrollar los sentidos y la sensibilidad para: recibir, captar y expresar toda clase de manifestaciones o vivencias que rodean al niño, con el propósito de enriquecer y desarrollar su capacidad creadora y expresiva.

Cuando enfocamos la mirada en una meta a lograr nos comprometemos con la función primordial que la Educación Artística debe cumplir en el ámbito educativo la cual es la de favorecer el lenguaje como expresión; y es precisamente gracias a que existen distintos lenguajes para el arte a partir de los cuales se confirma la necesidad del ser humano de comunicar de distintas maneras: sus sentimientos, pensamientos y sus ideas.

Por esto, se considera al arte como un lenguaje en sentido amplio donde se permite exteriorizar tanto experiencias propias como el acceder a la interpretación de las experiencias de los otros seres humanos. Luego se cree importante que el arte- educador debe ser conocedor de la forma en cómo se manifiesta el arte como ese lenguaje expresivo.

Sobre este asunto cabe considerar que en la Educación Artística se aprecian varias modalidades o lenguajes artísticos que hacen posible las expresiones artísticas en la escuela tradicional que han tomado el nombre de asignaturas, las cuales son asumidas en las instituciones escolares de forma muy independiente y de acuerdo a las preferencias de los directores y docentes, esta fragmentación con que se cataloga las expresiones artísticas se asumen para referirlas en el estudio de este proyecto de acuerdo a las modalidades que para el arte se tienen en las escuelas donde no se orienta el arte de forma integrada como se aprecia en el recuadro que aparece a continuación.

Tabla número 2

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
ASIGNATURAS
MÚSICA / DANZA / TEATRO / PLÁSTICA: Dibujo, Modelado, pintura

* Educación Artística y sus asignaturas. Planteamiento personal

5.7 PEDAGOGÍA CREATIVA

Asumir lo artístico desde la dimensión de la enseñanza, exige apropiarse los procesos plurales de lo pedagógico desde la presencia de las multifacetas de lo artístico que genera supuestos de identidad, expresión y creatividad para esto se debe asumir una pedagogía creativa desde aspectos que dimensionen lo artístico desde la enseñanza y por otro lado asumir las concepciones de los dominios técnicos. (Estos son algunos de los apartes del documento del primer seminario de formación artística y cultural)²¹ cuando en busca de la integración del universo del conocimiento aunado a una experiencia del mundo se comprende al hombre, la vida y sus procesos como uno solo; en este documento puede encontrarse entre otros, aspectos de cómo el arte en la educación puede permitir alianzas con lo cultural de la región para mantener viva la semilla de la cultura permitiendo el enriquecimiento mutuo entre las pedagogías, los saberes, las tradiciones y las expresiones que dan razón de un contexto culturizado en el que pervive las identidades de lo que somos como país.

Pese a esto, antiguos paradigmas de la formación educativa han llevado a creer que la ensoñación como productos de la fantasía y la imaginación infantil no son actividades serias para propiciar el conocimiento que lo serio y formador corresponde al mundo del conocimiento de las ciencias.

Sin embargo, ha sido el mismo MEN que entra en defensa de la Educación Artística declarando que es a través del desarrollo de la fantasía, la imaginación que el arte enseña valores esenciales para el pleno desarrollo intelectual, afectivo y social en el seno de la comunidad.

Por ende, para hacer del niño un creador es necesario potenciar sus capacidades dentro de combinaciones y transformaciones que a partir de la lógica le permitan vivir el mundo de la creación. De esta forma la creación es un producto tanto de su pensamiento racional aunado a su actividad mental en la que ha operado el mundo de la fantasía y la realidad en la fusión que se produce de la interioridad con la exterioridad así opera la fantasía y la imaginación como espacios ideales

²¹ MINISTERIO DE CULTURA. Formación artística y cultural. Bogotá, 2000. P. 132

para la libertad y la creatividad lo ideal y lo ficticio como sinónimos de fantasía y en cierta medida asociados con los sueños de los niños.

En consecuencia, el arte a través de los diferentes lenguajes expresivos y con su didáctica crea la fantasía gracias a ella, los sujetos pueden actuar como protagonistas en la construcción, deconstrucción y reconstrucción de unos pensamientos que se nutren de un pasado y un presente que son recreados en el infinito plano de lo creativo que permite deleitar su sentir a partir del conocimiento de las expresiones artísticas.

5.8 EXPERIENCIA CREATIVA

Es un término que apunta al desarrollo personal, el cual debe ser fortalecido a partir del planteamiento diversificado, atractivo, abierto, sugerente, bien elaborado y provechoso para que la curiosidad propia del ser humano se vea excitada. La experiencia creativa, es sinónimo de experiencia compartida por que en ella el lenguaje asume su papel ya que se convierte en una herramienta importante porque exige su uso en el sentido amplio (comunicación) en el cual lo coloca el arte. Este punto de vista permite ir mas allá de la palabra para profundizar en los aspectos en donde la palabra conduce hacia lo inexplicable (sentir y actuar). Todo esto permite darle cabida a esas otras nuevas dimensiones que ofrece para la creatividad el arte como expresión y experiencia creativas desde lo cual puede aportarle a una lectura renovada que a partir del accionar del saber y el saber hacer se conjuga en el descubrirse así mismo.

Es a través de la experiencia artística como el niño aísla fantasía y realidad en un proceso que vivencia con profundidad ya que aunque sus producciones creativas no sean de alto nivel, esta como experiencia cobra importancia en cuanto a que compenetra y le hace entender los mundos mágicos de la imaginación creadora.

“De esta manera la experiencia creativa utiliza la expresión total donde se valora tanto el proceso como el producto, se centra en los lenguajes plásticos, lingüístico, musical y dramático hace uso del sentido estético desde el cual se apropia de emociones, sentimientos, pensamiento para suscitarlos en las diferentes expresiones artísticas.”²²

Tomas Motos quien concibe el arte como un consolidado de expresiones humanas en el que a partir de las experiencias permite comprender la importancia que cobra la creatividad en los procesos educativos y explica que es a partir de éstas, que se permite un acercamiento a las experiencias sensoriales que como estimuladores de la inteligencia, juegan un papel muy importante en el trabajo que se hace con el arte.

²² MOTOS, Tomas Teruel. Bases para el taller creativo expresivo. Universidad de Valencia. P.43

Es importante considerar estos aportes de T. Mottos puesto que la experiencia artística desde las aulas de un currículo institucional cobra valor en cuanto a que coadyuva a lo formativo al tiempo que permite el cultivo de la creatividad para que florezca a temprana edad lo cual es conveniente para que en el momento en que la persona necesite servirse de ella, la pueda retomar ya que al haber sido cultivada en la niñez es una ganancia con la que puede obtenerse beneficio hasta en el ocaso de la vida.

Cabe resaltar que la experiencia creativa como tal abre sus puertas para que el adulto logre penetrar y entender esos mundos mágicos de la imaginación creadora tal y como pervive en los poetas cuya imaginación se encuentra asida como de un cordón umbilical con el que todavía tienen ligado al mundo de la realidad un mundo fantástico.

5.9 MAESTRO CREATIVO

En esto de la creatividad, como en todo proyecto que quiera ahondar en lo pedagógico, el alma es el maestro. Pero aún más cuando le compete un accionar artístico dentro de las aulas donde es el maestro el artífice por excelencia del desarrollo del trabajo con los niños y más aun del labrar el alma humana.

Maestro creador es aquel que puede asumir todos los métodos y a la vez ninguno; el que puede encontrar una respuesta saliéndose de los caminos trillados para dirigir el aprendizaje, para comunicarse con los niños y para descubrir el potencial infinito de conocimientos que hay en cada uno de sus estudiantes; concibe que el primer hecho de la creatividad es ser uno mismo y une a la inteligencia y talento, cualidades como la motivación, el amor y la adecuación de los ambientes

Pero esto exige el potencial creativo del maestro el cual se haya inmerso en la imaginación creativa que debe ser objeto de educación permanente mediante la disciplina pedagógica que permite encausar su exuberancia natural, para que no sobrepase los límites éticos y morales validos objetiva y subjetivamente en los parámetros escolares.

El maestro creativo debe ser conocedor de lo que caracteriza a las personalidades creativas:

- ✓ La persona creativa es curiosa, hace muchas preguntas dentro del intento de producir hilacion de conceptos.
- ✓ Es independiente, no le interesa aparecer como diferente a los demás.
- ✓ No posee complejo de inferioridad.
- ✓ Muestra variedad de intereses sin ser dispersa.
- ✓ Es inconforme sin ser rebelde.
- ✓ Presenta mas interés por la relaciones, los significados y las implicaciones que por los hechos y/ó resultados.

- ✓ Casi siempre se manifiesta como un hombre curioso y a veces descontento e insatisfecho.
- ✓ Se pregunta el por qué de las cosas y como mejorarlas.
- ✓ Siente pasión por lo que hace y desarrolla las actividades con un sello de ánimo impreso.
- ✓ Crea atmósferas de excitación y comunica entusiasmo.
- ✓ Es flexible y abierto a las nuevas ideas.
- ✓ Muestra agudeza en sus percepciones, capacidad imaginativa, capacidad crítica y disponibilidad de humildad hacia lo intelectual siempre dispuesto a ser enseñado por la realidad y a cambiar de opinión si fuere necesario.
- ✓ Permanece lleno de paciencia ante la asimilación, acomodación e incubación de las respuestas creativo-expresivas de sus estudiantes.
- ✓ Es permisivo y respetuoso de las representaciones estéticas de sus alumnos reconociendo en estas el sentido de los valores estéticos como experiencias sensibles cargadas de significado humano.

5.10 MARCO REFERENCIAL DEL SOPORTE PEDAGÓGICO-ARTÍSTICO

El marco referencial para construir el soporte de la temática aquí tratada básicamente se centra en lo que tiene que ver con el desarrollo de la creatividad en los niños y la influencia que esta tiene en las expresiones artísticas. Para esto se tiene en cuenta algunos de los aportes de los teóricos más destacados en la temática: Víctor Lowenfeld, Betty Edwards, Elliot Einsner, Jean Piaget, Vogotzky, Howard Gardner, entre otros.

Viktor Lowenfeld²³ (1903–1960)

Figura 1. Dibujos expresivos de niños que destacan las etapas del desarrollo para el arte.

* Tomado del libro desarrollo de la capacidad creadora de Lowenfeld.

Víctor Lowenfeld nace en Linz, Austria, Estudió Arte y Psicología. Escribió y publico desarrollo de la capacidad creadora (1973) que se convirtió en el libro

²³ LOWENFEL Viktor, Desarrollo de la capacidad creadora. Madrid : Kapellusz, segunda edición, 1.980. P. 51

mas influyente para la didáctica de la educación artística que debe ser conocido por los maestros y profesores ya que permite comprender el estudio de la expresión plástica infantil porque su estudio describe las características de las producciones artísticas de los niños en cada etapa de su desarrollo.

Lowenfeld, es claro en que todos los niños sin excepciones disfrutan de la oportunidad de desempeñarse en actividades creadoras. Sea en preescolar, sexto grado o el estudiante de la escuela secundaria porque la necesidad del arte no se pierde con el crecimiento lo que pasa es que el sistema educativo imposibilita el debido acceso a este tipo de trabajo.

En cada trabajo artístico que desarrolla el niño o un joven se refleja sus sentimientos, su capacidad intelectual, su sensibilidad perceptiva, su capacidad creadora, su desarrollo social y su conciencia estética. En las realizaciones artísticas del niño influye el ambiente escolar, las intenciones del niño, los factores intelectuales y emocionales.

Generalmente a los doce años los niños ya no quieren mostrar sus dibujos. Algunos muestran interés en hacer dibujos naturalistas y se interesan por los problemas de perspectiva y otros aspectos de la academia que aún son difíciles de comprender. De ahí que para la mayoría de los niños de esta edad, las variaciones en su desarrollo artístico han llegado a su fin.

Ahora bien, el arte como expresión del YO exige un papel importante del maestro que desarrolla el arte infantil. El maestro se convierte en un elemento decisivo para la producción artística infantil, ya que solo a través de un maestro que ayuda a estimular e intercambia ideas con sus alumnos se puede lograr una creciente sensibilidad porque el espíritu creador necesita ser reforzado y es el maestro quien puede promover las condiciones para hacer de la experiencia artística algo interesante que cautive y haga enamorarse al niño del arte.

Algo muy importante que afirma **Lowenfeld**, es lo que tiene ver con el aprendizaje de un niño, refiere que tiene lugar en su interacción con el ambiente que lo rodea donde mucho antes de empezar a trazar las primeras líneas en una superficie, sus sentidos tienen los primeros contactos con el medio y reacciona ante experiencias sensoriales como tocar, ver, gustar o escuchar.

Es en esta primera infancia, cuando el niño comienza a establecer pautas de aprendizaje y actitudes a seguir. Desde tan temprano, el arte tiene gran importancia, ya que contribuye a desarrollar la sensorialidad y a relacionar el niño con el medio. Cualquier forma de percibir y de reaccionar frente al medio, es la base para la producción de formas artísticas.

JEAN PIAGET ²⁴(1.896 -1-980)

Fotografía número uno Jean Piaget

* Imagen tomada de la

web.

Piaget, psicólogo suizo, se licenció y doctoró (1918) en biología en la Universidad de su ciudad natal. A partir de 1919 inició su trabajo en instituciones psicológicas de Zurich y París, donde desarrolló su teoría sobre la naturaleza del conocimiento.

Publicó varios estudios sobre psicología infantil y, basándose fundamentalmente en el crecimiento de sus hijos, elaboró una teoría de la inteligencia sensorio-motriz que describía el desarrollo espontáneo de una inteligencia práctica, basada en la acción, que se forma a partir de los conceptos incipientes que tiene el niño de los objetos.

Para Piaget, los principios de la lógica comienzan a desarrollarse antes que el lenguaje y se generan a través de las acciones sensoriales y motrices del bebé en interacción con el medio. Piaget, estableció una serie de estadios sucesivos en el desarrollo de la inteligencia.

1. Estadio de la inteligencia sensorio-motriz o práctica, de las regulaciones afectivas elementales y de las primeras fijaciones exteriores de la afectividad. Esta etapa constituye el período del lactante y dura hasta la edad de un año y medio o dos años; es anterior al desarrollo del lenguaje y del pensamiento propiamente dicho.
2. Estadio de la inteligencia intuitiva, de los sentimientos interindividuales espontáneos y de las relaciones sociales de sumisión al adulto. Esta etapa abarca desde los dos a los siete años en ella nace el pensamiento preoperatorio: el niño puede representar los movimientos sin ejecutarlos; es la época del juego simbólico y del egocentrismo y, a partir de los cuatro años, del pensamiento intuitivo.
3. Estadio de las operaciones intelectuales concretas, de los sentimientos morales y sociales de cooperación y del inicio de la lógica. Esta etapa abarca de los siete a los once-doce años.

²⁴ PIAGET, Jean. Diez estudios de Psicología. Versión Original. Traducción de Jordi Marfè.

4. Estadio de las operaciones intelectuales abstractas, de la formación de la personalidad y de la inserción afectiva e intelectual en la sociedad de los adultos (adolescencia).

Jean Piaget ocupa uno de los lugares más relevantes de la psicología contemporánea y, sin lugar a dudas, el más destacado en el campo de la psicología infantil. Las universidades de Harvard, París, Bruselas y Río de Janeiro le otorgaron el título de doctor honoris causa.

Realizó múltiples estudios y escribió un gran número de libros; las obras más importantes de Piaget son: El lenguaje y el pensamiento en el niño (1923), la representación del mundo en el niño (1926), el nacimiento de la inteligencia en el niño (1936), la psicología de la inteligencia (1947), tratado de lógica (1949), Introducción a la epistemología genética (1950), seis estudios de psicología (1964), memoria e inteligencia (1968), y el desarrollo del pensamiento (1975).

A Jean Piaget lo toma Gardner para orientar los estudios hacia la psicología evolutiva de las artes desde sus estudios en 1.975, Gardner interesado en el proceso creativo y específicamente en cómo estos se manifiestan en las artes.

Este tema lo lleva a indagar en los estudios desde la psicología cognitiva y considera y tiene muy en cuenta las postulaciones de científicos cognitivos como las del psicólogo Jean Piaget. Retoma los aportes de la mente del científico para ver en la lógica las posibilidades racionales del lenguaje y el pensamiento y buscar el sentido intelecto-cognitivo que envuelve el acto creativo artístico.

Elliot W. Eisner²⁵

Fotografía número dos Elliot Eisner

* Imagen tomada de la web

²⁵ EISNER, Elliot. Educar la Visión Artística. Barcelona : Paidós Educador, 1.972. P.64

Eisner participó en el proyecto Catering de la Universidad Stanford, que se propuso definir los ámbitos y dominios de la enseñanza y el aprendizaje del arte, sitúa la educación artística desde un carácter epistemológico como disciplina estructura en los campos del saber cuyos contenidos y metodologías son basados en las diferentes ciencias del arte, la estética y la comunicación.

Es profesor de la educación y del arte su investigación interesa el foco en el desarrollo de la inteligencia estética. En su libro Educar la visión artística el cual se ha convertido en obra clásica ha creado una reflexión filosófica sobre las diferentes teorías de la educación destacando el importante papel que el arte ocupa dentro de las ciencias humanas. Plantea una relación entre las generalidades de la didáctica diferenciando las específicas para el educador de las artes.

Educar la visión artística señala tres ámbitos en los que los arte educadores tienen una responsabilidad especial.

- La primera consiste en desarrollar las capacidades visuales y creadoras de las que proceden las imágenes sensitivas, expresivas e imaginativas de los niños y de los jóvenes.
- El segundo aspecto que propone es el de desarrollar la sensibilidad visual que hace posible la experiencia artística, como producto de una pedagogía artística que se orienta hacia el mundo incluidas las producciones artísticas de las obras de arte los objetos y acontecimientos que se suceden en nuestra cultura.
- Capacitar al estudiante con el contexto cultural e histórico donde nacen las obras de arte aunque muchos estudiantes no llegarán a ser artistas profesionales, sin embargo pueden disfrutar y estar informados de las cualidades estéticas del mundo en que viven.

Eisner en sus estudios justifica la enseñanza del arte desde la posición que sostiene Jhon Dewey desde el concepto de la naturaleza del arte en donde afirma que: el arte es la prueba vivida y concreta de que el es capaz de restaurar conscientemente, y esto en el plano del significado, de la unidad de sentido, de la necesidad y del ímpetu y acción característicos de la criatura viva. La intervención de la conciencia añade regulación, capacidad de selección y redistribución. De esta forma las artes varían infinitamente. Pero en el tiempo la intervención de la conciencia conduce cambian a la idea de arte a como el mayor logro intelectual en la historia de la humanidad.

LEV SEMIONOVICH VIGOTSKY ²⁶ (1896-1934)

²⁶ VIGOTSKY, L.S. Imaginación y creación en la edad infantil. Cuba : Editorial Pueblo y Educación, 1.987. P.15

FIGURA 2. Representación de un dibujo infantil de una madre con su hijo

* tomado del texto imaginación y creación en la edad infantil

Lev Semionovich Vigotsky nació en Orsha, pequeña ciudad de Bielorrusia, el 17 de noviembre de 1896. Vigotsky, es el fundador de la teoría socio cultural en psicología. Su obra en esta disciplina se desarrollo entre los años 1925 y 1934 fecha en la que falleció a los 38 años a causa de una enfermedad infecciosa.

Tras concluir la enseñanza secundaria en la ciudad de Gomel, a partir de 1912 cursó estudios universitarios de derecho, filosofía e historia en Moscú. Durante sus estudios secundarios y universitarios, Vigotsky adquirió una excelente formación en la esfera de las ciencias humanas (lenguas y lingüística, estética y literatura, filosofía e historia). Ya a la edad de 20 años escribió un estudio voluminoso sobre Hamlet. La poesía, el teatro, la lengua y los problemas del signo y del significado, la teoría literaria, el cine, los problemas de la historia y de la filosofía, interesaron vivamente a Vigotsky mucho antes de que abordara la investigación en materia de psicología. Es importante señalar que su primer libro, que le orientó definitivamente hacia la psicología, se titulaba Psicología del arte (1925).

Exponente como Piaget de la psicología del desarrollo y a diferencia de Piaget destaca las contribuciones de la cultura, la interacción social y la dimensión histórica del desarrollo mental. La teoría de Vigotsky se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla.

Vigotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. En el modelo de aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un lugar central. La interacción social se convierte en el motor del desarrollo.

Vigotsky introduce el concepto de 'zona de desarrollo próximo' que es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Para determinar este concepto hay que tener presentes dos aspectos: la importancia del contexto

social y la capacidad de imitación. Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan. El aprendizaje escolar ha de ser congruente con el nivel de desarrollo del niño. El aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones colectivas. La interacción con los padres facilita el aprendizaje. La única buena enseñanza es la que se adelanta al desarrollo.

La teoría de Vigotsky se refiere a como el ser humano ya trae consigo un código genético o 'línea natural del desarrollo' también llamado código cerrado, el cual está en función de aprendizaje, en el momento que el individuo interactúa con el medio ambiente. Su teoría toma en cuenta la interacción sociocultural, en la que influyen mediadores que guían al niño a desarrollar sus capacidades cognitivas lo que el niño pueda realizar por sí mismo, y lo que pueda hacer con el apoyo de un adulto, es la distancia que exista entre uno y otro. Afirma que los productos de la verdadera imaginación creadora en todas las esferas de la actividad humana pertenecen solamente a la fantasía madura.

Es constructivista exógeno, considera al sujeto activo, construye su propio aprendizaje a partir del estímulo del medio social mediatizado por un agente y vehiculizado por el lenguaje que surge a partir de:

1. **DESARROLLO COGNITIVO:** Producto de la socialización del sujeto en el medio: Se da por condiciones ínter psicológico que luego son asumidas por el sujeto como intrapsicológicas.
2. **APRENDIZAJE:** Esta determinado por el medio en el cual se desenvuelve y su zona de desarrollo próximo o potencial.
3. **INFLUENCIAS AMBIENTALES:** se da por las condiciones ambientales y esto da paso a la formación de estructuras más complejas que se originan en el desarrollo:

Vigotsky rechaza totalmente los enfoques que reducen la Psicología y el aprendizaje a una simple acumulación de reflejos o asociaciones entre estímulos y respuestas. Existen rasgos específicamente humanos no reducibles a asociaciones, tales como la conciencia y el lenguaje, que no pueden ser ajenos a la Psicología. El conocimiento es algo que se construye por medio de operaciones y habilidades cognitivas que se inducen en la interacción social.

El análisis de Vigotsky sobre las relaciones entre desarrollo y aprendizaje en lo relativo a la adquisición del lenguaje, nos lleva a definir el primer modelo del desarrollo en estos términos: en un proceso natural de desarrollo, el aprendizaje se presenta como un medio que fortalece este proceso natural, pone a su disposición los instrumentos creados por la cultura que amplían las posibilidades naturales del individuo y reestructuran sus funciones mentales. En efecto, además

de la interacción social, hay en esta teoría una interacción con los productos de la cultura.

Vigotsky estudia sobre la teoría literaria y psicología del arte crea su teoría histórico-cultural de los fenómenos psicológicos todos sus escritos y estudios han sido considerados para los aportes pedagógicos de este siglo.

En relación con el desarrollo del dibujo afirma que el niño tras avanzar por las etapas del desarrollo del arte como las plantea el desarrollo evolutivo de Piaget, el niño empieza a analizar críticamente sus dibujos, los esquemas infantiles dejan de satisfacerlo, le parecen demasiado subjetivos, llega al convencimiento de que no sabe dibujar y deja de hacerlo. Va perdiendo ilusión en el mundo fantástico que envuelve su infancia se forma una nueva forma de imaginación que se origina. Ahora es el momento indicado para encausar la creatividad por la producción literaria.

BETTY EDWARS ²⁷

Fotografía número tres Betty Edwards

* tomada del texto el color

La doctora Betty Edwards es catedrática con dedicación completa en el departamento del arte de la universidad estatal de California en Long Beach sus teorías para la enseñanza y el aprendizaje del dibujo y la pintura las encausa con mas profundidad en sus percepciones artísticas, basados en los descubrimientos que la neurofisiología ha efectuado en sus investigaciones acerca de los hemisferios cerebrales, los cuales están dirigidos a liberar la creatividad y explorar las capacidades visuales y perceptivas del hemisferio cerebral derecho.

Aplicando sus recientes descubrimientos sobre el funcionamiento del cerebro a la enseñanza del dibujo, la doctora Betty Edwards escribe su libro Aprender a dibujar

²⁷ EDWARDS, Betty. Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro. México : Ediciones Urano, 1996. P.62

con el lado derecho del cerebro y en el aporta un conjunto de ejercicios básicos planeados para enseñar a dibujar aunque la persona crea que no tiene talento y piense que no puede aprender. Bajo sus orientaciones ayuda a adquirir habilidad para desarrollar la capacidad de dibujar más allá del dibujo infantil.

Sus estudios profundos los realiza sobre las percepciones artísticas los cuales orientan tanto a iniciados como a profesionales en el campo artístico plástico a través de su investigación sobre la relación entre el dibujo y los procesos de los hemisferios cerebrales que en términos sencillos enseña la relación del dibujo con los procesos visuales y perceptivos y ofrece métodos para acceder a estos y dominarlos.

Es preciso señalar que el sistema visual implica claramente la participación de todo el cerebro, recoge información mediante una observación constante del entorno. Sin embargo con esta información no acaba la historia porque el cerebro debe interpretar la información y esto va de acuerdo a la mente que lo asimila.

Para Edwards aprender a dibujar requiere del afinamiento del desarrollo de las habilidades de percepción y son:

- Percepción de los bordes.
- Percepción de los espacios.
- Percepción de relaciones.
- Percepción de luces y sombras.
- Percepción de la totalidad.

Edwards afirma que estas habilidades básicas son fundamentales para el dibujo imaginativo y expresivo que origine el ARTE.

Ernst Hans Josef Gombrich ²⁸ (1909-2001)

FIGURA 3.Dibujo de Allain caricaturista

* tomado del texto arte e ilusión

²⁸ GOMBRICH, E.H. Arte e Ilusión. Madrid : Debate, 1.997. P.32

Viena, 1909) Historiador de arte británico de origen austriaco. Ha sido profesor en Londres y en EE UU sus investigaciones y estudios han alcanzado gran resonancia (Historia del arte, 1950; Arte e ilusión, 1960; Norma y forma, 1966; Imágenes simbólicas, 1972; El sentido del orden, 1979).

Concibe que la creación artística es un proceso mental, de acuerdo a este planteamiento la ciencia del arte tiene que ser psicológica. Analizó la relación entre arte y psicoanálisis en Freud y la psicología del arte (1965). Amplió los estudios sobre la iconología y su semiótica en estudios como: norma y forma (1966), imágenes simbólicas (1972), el sentido del orden (1979), meditaciones sobre mi tema favorito (1963), el sentido del orden (1979), la imagen y el ojo (1985) o lo que nos cuentan las imágenes (1991). Sus reflexiones acerca del Arte y sus expresiones simbólicas, le han llevado a examinar la tradición cultural de forma comparativa en estudios como: Tras la historia de la cultura (1.969).

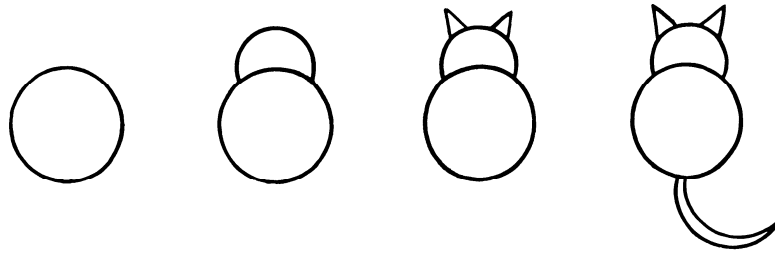
Sus estudios sobre la Historia del Arte occidental y sus reflexiones acerca de la teoría artística tienen una resonancia mundial lo destacan como uno de los más eminentes historiadores del siglo XX. Aplicó en sus trabajos las técnicas más modernas de la psicología experimental en el examen del fenómeno artístico, como en Arte e ilusión (1960), ensayo en el que analiza la psicología de la representación pictórica

Gombrich es conocido tanto por la belleza y profundidad de sus escritos como por su esfuerzo divulgativo. El carácter eminentemente innovador de su obra produjo una auténtica renovación de los estudios artísticos y su mundialmente conocida Historia del Arte, reeditada continuamente en numerosos idiomas, sigue siendo, a pesar de haber sido publicada en 1950, una de las obras fundamentales para la comprensión del fenómeno artístico.

El dibujo de Alain caricaturista de la época que escoge Gombrich para la introducción de "Arte e ilusión", lo hace para aludir el enigma del estilo y referirse a que este depende de la variabilidad de la visión artística.

Ya que para Gombrich la estética no es representación sino ilusión como hecho psicológico que acontece en la mente del artista donde la fuerza y la magia de la creación de la imagen son reveladas a través de la obra de arte porque en sus formas el artista añade partes de líneas que van destacando el poder de la metamorfosis y en esa hibridación intelecto-perceptiva, el artista destruye formas para crear nuevas ilusiones.

FIGURA 4. Cómo se dibuja un gato

* Tomada del texto Arte e ilusión

El dibujo de la forma geométrica que utiliza Gombrich me permito retomar para centrar la idea en que nos habla del poder de la metamorfosis. Aunque conviene saber que algunos docentes de la lógica matemática tildan de absurdo el que los profesores de arte tomemos formas del presaber de los niños para orientarles dibujo. A mi modo de ver el hecho de tomar conceptos abstractos reconocidos visualmente por los niños como por ejemplo el No.2 (abstracto) para adicionarle líneas que van conformando partes desde las cuales van creando la ilusión visual de un pato, es una técnica ilusionista que nos permite a los profesores de arte, ayudar a construir lecturas visuales que responden a conceptos reales de un entorno que es reconocido por el niño.

Esto significa que cuando a los niños se les enseña de esta manera, se consigue de ellos el asombro, aquí tiene cabida lo que argumenta Gombrich: “Los griegos decían que el asombro es el principio del conocimiento, y si dejamos de asombrarnos corremos el riesgo de dejar de conocer. El propósito principal que me he trazado en estos capítulos es reinstaurar nuestro sentimiento de asombro ante la capacidad que tiene el hombre de invocar, mediante formas, líneas, sombreados o colores, esos misteriosos fantasmas de realidad visual a los que llamamos «imágenes» o «cuadros».”²⁹

Toda esta cuestión que viene involucrando el «mirar a la naturaleza» es lo que destacó Gombrich en la psicología de la percepción y que pasó a formar parte de la discusión del estilo como problema práctico, en la enseñanza del arte.

En los enfoques academicistas donde se vuelcan los alcances hacia la exactitud de la representación el educador de arte descubre, que las dificultades de sus pupilos no se deben sólo a una incapacidad de copiar la naturaleza, sino a una incapacidad de verla.

²⁹ GOMBRICH, Op.cit., p.8

Ya que para ver, se debe conocer y cuando se conoce se ve con otros ojos. Esta es la premisa que debe guiarnos cuando pretendamos juzgar el arte del niño. Se precisa tener claridad que la diferencia entre lo que vemos de su trabajo con lo que conocemos de esa realidad es el puente que nos conduce a la orientación de sus trabajos artísticos. Luego la labor en la escuela es educar los sentidos.

Porque el arte infantil pone en circulación la mirada inocente como el aporte de la óptica natural esto permite distinguir entre lo que realmente el niño ve y lo que deduce mediante la inteligencia.

Desde la psicología de la percepción se afirma que los ojos sirven de vasija que recibe la información que luego transmite a la conciencia es un conocimiento que llega a través de los sentidos.

Porque la memoria tamiza y guarda los rasgos característicos de los objetos, los aspectos que los representan en sus formas distintivas. En este sentido el niño o adulto sin instrucción toman como punto de partida las imágenes visuales modificadas por las imágenes memorísticas porque el arte no se produce en un espacio vacío.

Sin embargo, para aprender a dibujar se requiere más que el sentido visual, el táctil y el espacial porque cuando el niño o quien dibuja no logra comprender las formas, podemos valernos de la experiencia cinestésica se puede conseguir que su mente lea la forma en cuestión, así mismo desde la ubicación espacial de los objetos situados en la relación que forman parte de la composición.

Ahora bien, la actitud frente a las representaciones en el arte se pueden comprender en la acción que ejercen los misterios del gusto y la libertad de modificar las formas, esto permite comprender que el artista depende de predecesores y modelos que vienen de una tradición específica los cuales interviene como parte de la capacidad creadora que permite mide sus logros.

Los estudios enfocados en las formas llevan a Gombrich a abordar el misterio del realismo en el dibujo. Argumenta que antes de la pintura realista el artista no se exigía una fidelidad exacta sino una equivalencia esquemática en la producción de las formas que a manera de códigos permitían una lectura visual de personas, objetos o escenas. Pero aunque el artista estuviera motivado a reproducir de forma realista existía un abismo para lograrlo con exactitud porque de modo inconsciente y automático las imágenes impresas en la retina son corregidas o regularizadas esto se debe a un proceso que realiza el intelecto que las percibe.

HOWARD GARDNER ³⁰

³⁰ GARDNER Howard . Arte, Mente y Cerebro. Paidós. Barcelona 1.999 y www.test de inteligencia. est/articulos inteligencia

Fotografía número cuatro Howard Gardner

* Imagen tomada del texto estructuras de la mente

Psicólogo norteamericano y profesor de Harvard, es conocido en el ambiente de la educación por su teoría de las inteligencias múltiples. Investigador de la Universidad de Harvard, tras años de estudio ha puesto en jaque todo el sistema de educación escolar en EE.UU.

Gardner, es codirector del Proyecto Zero en la Escuela Superior de Educación de Harvard, donde además se desempeña como profesor de educación y de psicología, y también profesor de Neurología en la Facultad de Medicina de Universidad de Boston.

Orienta sus estudios hacia la psicología evolutiva en las artes. Desde aproximadamente 1975 ha venido estudiando los procesos humanos creativos, comienza sus estudios considerando las postulaciones de científicos cognitivos como: el psicólogo Jean Piaget, el lingüista Noam Chomsky, y el antropólogo Claude Levy Strauss. Ellos han estudiado que la mente humana está plenamente organizada y que es posible descifrar las estructuras del pensamiento.

En principio Gardner se opone al concepto de los estructuralistas quienes afirman que la mente trabaja bajo reglas establecidas. “Yo Gardner me opongo: considerando que en el pensamiento reconozco un aspecto especial y es su capacidad de crear y fomentar el intercambio a través del empleo de diferentes clases de capacidades estas son los vehículos a través de los cuales se produce el pensamiento, son sistemas abiertos y creativos”³¹

La importancia de la definición de Gardner es doble: Primero, porque amplía el campo de lo que es la inteligencia y reconoce lo que se sabía intuitivamente: que la brillantez académica no lo es todo. A la hora de desenvolverse en la vida no

³¹ GARDNER, Howard. Arte, Mente y Cerebro. Barcelona : Paidós, 1.999. P.26

basta con tener un gran expediente académico hay gente de gran capacidad intelectual pero incapaz de, por ejemplo, elegir bien a sus amigos; por el contrario, hay gente menos brillante en el colegio que triunfa en el mundo de los negocios o en su vida personal. Triunfar en los negocios, o en los deportes, requiere ser inteligente, pero en cada campo se utiliza un tipo de inteligencia distinto. No mejor ni peor, pero sí distinto. Dicho de otro modo Einstein no es más ni menos inteligente que Michael Jordan, simplemente sus inteligencias pertenecen a campos diferentes.

Y el segundo aspecto de la inteligencia doble del que trata Gardner y no menos importante, porque define la inteligencia como una capacidad. Hasta hace muy poco tiempo la inteligencia se consideraba algo innato e inamovible. Se nacía inteligente o no, y la educación no podía cambiar ese hecho. Tanto es así que en épocas muy cercanas a los deficientes psíquicos no se les educaba, porque se consideraba que era un esfuerzo inútil al fin y al cabo todo esto no sirve para nada

.Al definir la inteligencia como una capacidad Gardner la convierte en una destreza que se puede desarrollar. Define la inteligencia como la "capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas".³²

Gardner no niega el componente genético. Todos nacemos con unas potencialidades marcadas por la genética. Pero esas potencialidades se van a desarrollar de una manera o de otra dependiendo del medio ambiente, nuestras experiencias, la educación recibida, entre otros..

Ningún deportista de elite llega a la cima sin entrenar, por buenas que sean sus cualidades naturales. Lo mismo se puede decir de los matemáticos, los poetas, o de la gente emocionalmente inteligente.

Howard Gardner añade que igual que hay muchos tipos de problemas que resolver, también hay muchos tipos de inteligencia. Hasta la fecha Howard Gardner y su equipo de la universidad de Harvard han identificado ocho tipos distintos:

- Inteligencia lógica-matemática, la que se utiliza para resolver problemas de lógica y matemáticas. Es la inteligencia que tienen los científicos. Se corresponde con el modo de pensamiento del hemisferio lógico y con lo que la cultura occidental ha considerado siempre como la única inteligencia.
- Inteligencia espacial, consiste en formar un modelo mental del mundo en tres dimensiones; es la inteligencia que tienen los marineros, los ingenieros, los cirujanos, los escultores, los arquitectos o los decoradores.

³² www.Test de inteligencias. Est/artículos inteligencia

- Inteligencia musical, es aquella que permite desenvolverse adecuadamente a cantantes, compositores, músicos y bailarines.
- Inteligencia corporal-cinestésica, o la capacidad de utilizar el propio cuerpo para realizar actividades o resolver problemas. Es la inteligencia de los deportistas, los artesanos, los cirujanos y los bailarines.
- Inteligencia intrapersonal, es la que permite entenderse a sí mismo. No está asociada a ninguna actividad concreta.
- Inteligencia interpersonal, la que permite entender a los demás; se la suele encontrar en los buenos vendedores, políticos, profesores o terapeutas.
- Inteligencia emocional, es la formada por la inteligencia intrapersonal y la interpersonal, y juntas determinan la capacidad de dirigir la propia vida de manera satisfactoria.
- Inteligencia naturalista, la utilizada cuando se observa y estudia la naturaleza. Es la que demuestran los biólogos o los herbolarios

Naturalmente todos tenemos las ocho inteligencias en mayor o menor medida, porque al igual que con los estilos de aprendizaje no hay tipos puros, y si los hubiera les resultaría imposible funcionar. Un ingeniero necesita una inteligencia espacial bien desarrollada, pero también necesita de todas las demás, de la inteligencia lógico matemática para poder realizar cálculos de estructuras, de la inteligencia interpersonal para poder presentar sus proyectos, de la inteligencia corporal - kinestésica para poder conducir su coche hasta la obra, entre otras.

Howard Gardner enfatiza el hecho de que todas las inteligencias son igualmente importantes. El problema es que nuestro sistema escolar no las trata por igual y ha entronizado las dos primeras de la lista, (la inteligencia lógico-matemática y la inteligencia lingüística) hasta el punto de negar la existencia de las demás.

Para Gardner es evidente que, sabiendo lo que sabemos sobre estilos de aprendizaje, tipos de inteligencia y estilos de enseñanza es absurdo que sigamos insistiendo en que todos nuestros alumnos aprendan de la misma manera. La misma materia se puede presentar de formas muy diversas que permitan al alumno asimilarla partiendo de sus capacidades y aprovechando sus puntos fuertes. Pero, además, tenemos que plantearnos si una educación centrada en sólo dos tipos de inteligencia es la más adecuada para preparar a nuestros alumnos para vivir en un mundo cada vez más complejo.

Las investigaciones de Gardner sostenidas en su interés por los procesos de la creatividad humana y sus aportaciones en el desenvolvimiento de los procesos humanos en particular se sitúan en cómo se desarrollan en las artes y destaca la

importancia de explorar el dominio artístico especialmente como ese lenguaje que amplía la gama de las perspectivas que las expresiones artísticas ofrecen. De esta manera la mente del hombre mediante el uso de todas sus capacidades puede crear, corregir, transformar y recrear productos, sistemas y hasta universos de significados al servirse del arte como el lenguaje totalmente nuevo que permite el desarrollo de una creatividad extraordinaria la cual requiere el mas alto precio, las capacidades intelectuales humanas.

6. PROCESO

6.3 METODOLOGÍA

Este proyecto se desarrolla dentro de un espacio de investigación-acción; fundamentalmente concebido como un proceso que va desencadenando unos momentos en los que se ha ido consolidando: informes compilados, producto de una realidad académica confrontados con aportes de teóricos expertos en la temática y a la par con las acciones visuales realizadas. De esta manera el proceso específico para este trabajo se ha ido constituyendo en el siguiente orden:

Un primer momento en el que se construyen las bases conceptuales las cuales develan que se precisa dar una mirada general al arte como el multilinguaje que soporta en las expresiones artísticas el desarrollo de la expresión y la creatividad que al enmarcarse en el espacio escolar, se hace propicio para desarrollar la inteligencia motriz. Esto conlleva a la búsqueda de la documentación conceptual que desde soportes en los aspectos creativos, permitan dilucidar en la experiencia artística, el fundamento expresivo propicio para desarrollar la sensibilidad en el área de Educación Artística.

Se toma como segundo momento y concatenado al anterior el recorrido por los documentos iconográficos que se encuentran en las memorias de lo educativo de la institución donde se aplica la investigación, para recoger todo lo que haga referencia a las expresiones artísticas y hacer con este, un documento visual que se concibe como el pertinente para situar la mirada en las expresiones artísticas que circundan el contexto escolar.

Y como fase posterior y con el propósito de dar respuesta a la socialización de la experiencia creativa desde la plástica, se profundiza en el diario de campo de la práctica pedagógica que como docente de artes plásticas ha permitido aplicar estrategias para propiciar el desarrollo de la creatividad en el aula. De allí se establece como un último momento lo que corresponde a la fase para la investigación para colectivizar la propuesta y que apunta a la experimentación artístico-plástica.

Por lo cual, esto conlleva a recoger toda la documentación que a partir de la práctica pedagógica se ha venido compilando desde el mismo quehacer; para situarlos como los documentos tanto teóricos como icónicos que rememoran construcciones y deconstrucciones de planes de trabajo educativos diseñados con el propósito de hacer del espacio de arte el momento propicio para el desarrollo de la expresión creativa.

6.3.1 Bases conceptuales de la pedagogía, la expresión y la creatividad.

Para construir las bases conceptuales se indaga en textos pedagógicos de apoyo que sobre el tema han escrito teóricos como: Piaget desde sus teorías cognitivas, Víctor Lowenfeld en su libro desarrollo de la capacidad creadora y el niño y su arte, Teorías de inteligencia y creatividad por el autor Howard Gardner y Vigotsky, sobre el tema de la percepción desde la apreciación de Elliot Eisner, Betty Edwards y acerca de la expresión en el arte las apreciaciones de Gombrich, entre otros. Así mismo se indaga acerca del tema en la web.

6.3.2 Fundamentos conceptuales para la creatividad como experiencia Pedagógica-artística

Teniendo en cuenta que el tema para este proyecto es la creatividad centrada específicamente en la expresión plástica, se retoma la información de libros y documentos pedagógicos, con el propósito de conseguir un acercamiento teórico en el ámbito educativo para ampliar el significado de lo que el arte como experiencia creativa representa en la formación escolar de los niños y jóvenes para aportar desde esta investigación, una mirada más valorada hacia este quehacer en lo educativo.

6.3.3 Análisis de documentos para apoyar la imagen

Para realizar la información a la que hace referencia el apoyo conceptual para este documento y que permite consolidar el aspecto formal, se concibe desde dos miradas:

La primera y como información general socializadora, se quiere mostrar en los multilingües del arte como desde la artística, el arte hace presencia en la escuela.

Y la segunda hace referencia a dibujo, modelado y pintura, que como fragmentos del arte determinados como asignatura en el ámbito escolar, han permitido el desarrollo de unas actividades artísticas escolares desde las que se busca compartir en sus experiencias, lo laborado y construido como las acciones plásticas que permiten conducir el desarrollo de la creatividad.

De esta manera se retoma y organizan las memorias que reposan en el diario pedagógico las cuales son fuente documental tanto iconográfica como escrita, que da cuenta de como: temáticas, habilidades y técnicas unificadas, se convierten en facilitadores de los procesos con los que se generan experiencias creativas a partir de la plástica en el aula.

6.4 ANÁLISIS DEL PROCESO PARA EL DESARROLLO DEL TEMA

Como se ha venido reiterando para materializar por medio de imágenes cómo el arte como multilinguaje hace presencia en la escuela y de que forma se propicia el desarrollo de la creatividad y la expresión desde el aula a partir de la plástica, se precisa ir a las fuentes documentales que acerca del tema se encuentren en las memorias de las acciones pedagógicas que se han venido realizando en la institución.

Es importante resaltar que todas estas fuentes han permitido evaluar: por una parte el proceso didáctico del arte que se viene desarrollando para confrontarlo con los resultados en las realizaciones artísticas de los estudiantes los cuales dan cuenta de hasta que punto ha alcanzado sensibilizar y desarrollar sus competencias artísticas. Por otra parte el hecho de retomar los teóricos, sus postulados y sugerencias sirve para tamizar toda esta referencia y ver su pertinencia en el quehacer educativo de lo artístico en la escuela.

Ahora bien, para materializar por medio de la imagen todo este recorrido, ha sido necesario ubicar la concepción gráfica como producto bajo la mirada de las competencias expresiva y creativa y de esta manera dar cuenta de unas actividades artísticas pensadas para desarrollar la creatividad y la expresión desde la plástica en el aula.

6.5 BASES CONCEPTUALES PARA APOYAR LA INTERPRETACIÓN GRÁFICA

Al querer destacar el desarrollo de la creatividad en los espacios escolares dentro del aula de artística lleva a reflexionar que el arte y la estética como parte fundamental en la formación del individuo puede tomarse desde dos vertientes. El arte como profesión y vocación y como una experiencia para sensibilizar. Por esta razón, se enfatiza en estos aspectos teniendo en cuenta que:

Por una parte al artista le preocupa el ¿qué?... el ¿para qué? ...y la sociedad. De esta manera el accionar del artista tiene un compromiso social el cual lo lleva a leer su entorno para interpretarlo y recontextualizarlo y a través de procesos ideológicos cuenta su sentir y su pensar.

Así pues, la practica del arte para el artista, es un deseo de revelar y expresar al otro por medio de su representación, por lo cual se hace participe y cocreador de una nueva sociedad; el artista ayuda a construir la historia desde el lenguaje del arte (entendiendo el lenguaje en un sentido amplio). De ahí que en cuanto a la formación de un artista y la formación que se transmite en Educación Artística existe una marcada diferencia. Por una parte Educación Artística es un área del currículo que estudia la cultura visual, corporal, auditiva y audiovisual este es un

espacio en el que se propicia la sensibilización o el afinamiento de las percepciones sensoriales cuyo norte didáctico está anclado en la pedagogía.

Por consiguiente, la educación artística no es la academia para educar artistas y aunque atiende la sensibilidad de las dimensiones humanas su espacio en el currículo entre otros, imposibilitan el desarrollo de la academia; en esto es en donde radica una marcada diferencia entre quien estudia Bellas Artes para ser artista y Educación Artística para licenciarse como educador.

Aquí es importante saber que el darle una mirada a los procesos de arte que se llevan en la escuela, ha mostrado que la acción educativa de la Educación Artística se encuentra subordinada por las actividades que promueve el profesor común: quien algunas veces causa el activismo manual y otras veces propicia el abandono de procesos didáctico-pedagógicos al desarrollo de la libre expresión. Como también se encuentra el artista experto y conocedor de técnicas que traduce los procesos al entrenamiento permanente de estas, las cuales van generando activismo técnico que implica la inversión continua en materiales especiales.

A continuación aparecen unas figuras que se traen como un ejemplo detectado en un ejercicio de libre expresión con el cual se puede observar el desarrollo artístico estancado en la edad neurofisiológica de nueve años. El ejercicio que se encuentra en la parte derecha corresponde a un estudiante de grado undécimo (edad 17 años) a quien le aterra el enfrentarse a la actividad artístico-plástica; el tema que se había propuesto hacia referencia a: "realizar un paisaje libre utilizando pintura". El ejercicio que se encuentra en la parte izquierda lo realizó un niño de cuarto grado de educación básica de (8 años) la temática de la clase es la misma "realizar un paisaje libre utiliza colores".

FIGURA 5. Actividades artísticas realizadas en el aula sin orientación, desde el concepto de libre expresión.

* realizado por estudiantes de la Escuela Normal Superior Cristo Rey de Barrancabermeja.

Cabe anotar que al detectar este curioso parecido el docente observó que un paisaje decoraba el aula en una de sus paredes el cual es el estereotipo propio utilizado por quien cuenta con pocas vivencias en su memoria fotográfica para poder expresarse.

La libre expresión cita a un hacer adecuadamente libre donde no se orientan procesos para propiciar el desarrollo creativo, y como carece de un aporte didáctico no permite avalar la expresión por parte del alumno.

6.3.1. Propuesta didáctica que apunta a una libre expresión

En Educación Artística una propuesta didáctica apunta a la libertad porque a partir de las orientaciones del docente, el niño recibe un llamado a seguir sus propias estrategias de trabajo y resoluciones técnicas; es decir el niño nos da en su trabajo su propio sentido estético y emotivo. Cuando trabajamos desde esta perspectiva el resultado artístico en el aula dentro de un mismo tema muestra resultados divergentes. Como puede observarse en las figuras que aparecen a continuación y que hace referencia al manejo creativo de la mancha.

FIGURA 6. Estímulo de la percepción visual y la imaginación a través de la mancha con pintura

* Ejercicios realizados con estudiantes de sexto grado de la Escuela Normal Superior Cristo Rey

La creación y la expresión que se produce en la escuela precisa del acompañamiento permanente del maestro quien nutre la imaginación y la fantasía de los niños a partir de lo cognitivo y lo técnico, que van surgiendo tanto de las temáticas, como de las acciones creativas que emergen en el entorno del aula humanizada

6.3.2 El Arte multilinguaje y espacio de expresión humana

Ver el multilinguaje del arte es reconocer las estrategias del lenguaje total en el que intervienen el maestro y el alumno. El maestro como persona-recurso quien busca favorecer el desarrollo de las inteligencias personales al tiempo que en sus actividades enfoca objetivos: cognitivos, afectivos, psicomotores, entre otros. Además tiene claro cuál es su compromiso que como maestro de arte le exige el término expresión, que hace relación a la capacidad que debe tener para hacer emerger del interior de sus alumnos, un accionar centrado en lo plástico, musical, dramático o poético. De tal manera que surja una respuesta cargada de emotividad a tal punto, que a partir de la expresividad logre llegar a trastocar la afectividad de quien observa su accionar y en cuyas expresiones va dejando el rastro de cómo el arte hace presencia en la escuela y deja su huella comenzando en las almas infantiles.

Esa es la respuesta para favorecer la expresión humana creativa y la formulación de la expresión humana. Porque el ARTE ESTA ESCRITO EN LA PIEL y ella es por excelencia el espacio más propicio para hacer brotar la creatividad, que se halla latente a flor de los sentidos que gestados desde la inteligencia, penetran el sentir humano por la belleza: de la naturaleza, de su cuerpo, del espacio, de la luz, del color, de la oscuridad, de los sonidos, de los silencios, de su vida, que late al ritmo apasionante de su propia experiencia, al vivenciar estas expresiones.

FIGURA 7. Corresponden a memorias del multilinguaje creando espacios de sensibilización en los niños y jóvenes en la escuela.

* Tomado de las memorias en los documentos pedagógicos personales del arte en la escuela

6.3.3 La plástica (dibujo, pintura y modelado) sembrando en sus campos para la creatividad

En la cuota que el arte aporta para la formación del ser, se halla encaminado el cúmulo de sensibilidad que lo humaniza, que desarrolla las bondades innatas de la creatividad, que se sirve de sus capacidades intelecto-motrices para que pueda transformar un material con el cual logre hacer visible su sentir y su pensar estético mediado por actividades como el modelado, la pintura y el dibujo. Estas como actividades gráfico-plásticas conllevan la ejercitación muscular y el fortalecimiento de los tendones y nervios del antebrazo y la muñeca conveniente para el desplazamiento que se requiere para la grafía y además, se constituyen en reto para destacar sus habilidades para la plástica.

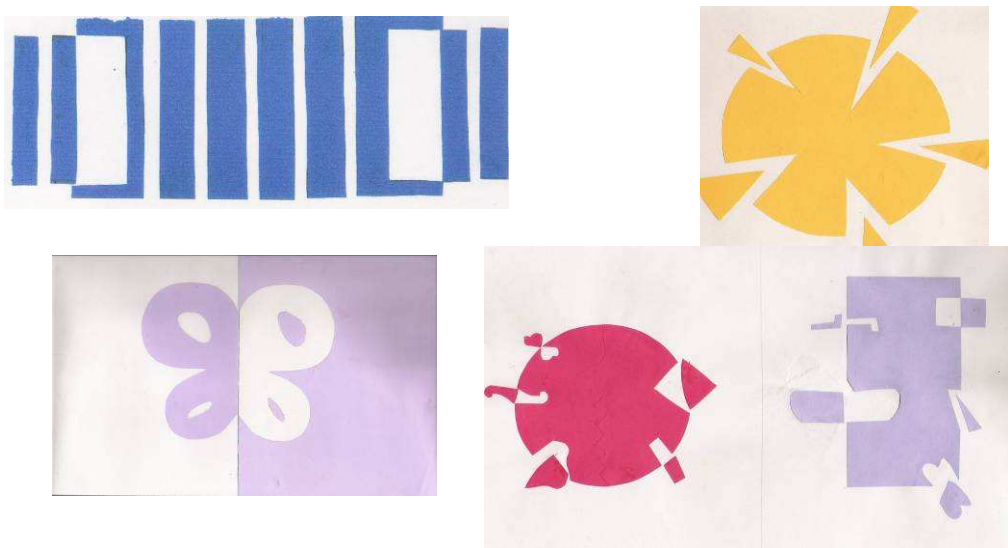
Por otra parte, esta experiencia recrea y evoca en el niño y en el joven sensaciones especiales que absorben su atención y concentración al tiempo que se ejercita en la concepción de las formas, la flexibilidad y versatilidad que experimenta con los materiales todos se constituyen en fuente que estimula sus percepciones y desarrolla su creatividad.

De ahí que a partir de actividades artístico-plásticas compatibles es posible integrar los principios elementales para el conocimiento de las formas, de las líneas, el estudio del color. entre otros, con las ideas compositivas que emergen a la par con las habilidades que se desarrollan para pasar de un material a otro como puede apreciarse en las figuras que se destacan acá y en el caso para esta

investigación como se han venido construyendo las etapas del proceso de orientación didáctica.

A continuación aparecen en su orden: dibujando desde el papel, dibujo geométrico, la línea como elemento de expresión y espacios de sensibilización y expresión con la pintura esto para conducir el aprendizaje como procesos de trabajo cotidiano en el aula.

FIGURA 8. Manipulaciones de formas geométricas básicas a partir de cortes y separación de partes y reversibilidad.

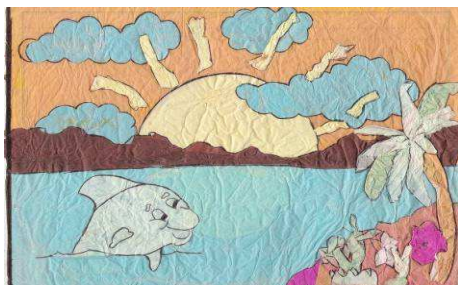
*Tomadas del portafolio de artística de estudiantes de octavo grado de la Normal de Barrancabermeja

FIGURA 9. Composiciones creadas a partir de figuras iguales y como las aprecia en el entorno y a partir de una forma determinada,

*Tomado del portafolio de estudiantes del grado octavo de la Escuela Normal Cristo Rey de Barrancabermeja

FIGURA 10. Crear un paisaje natural

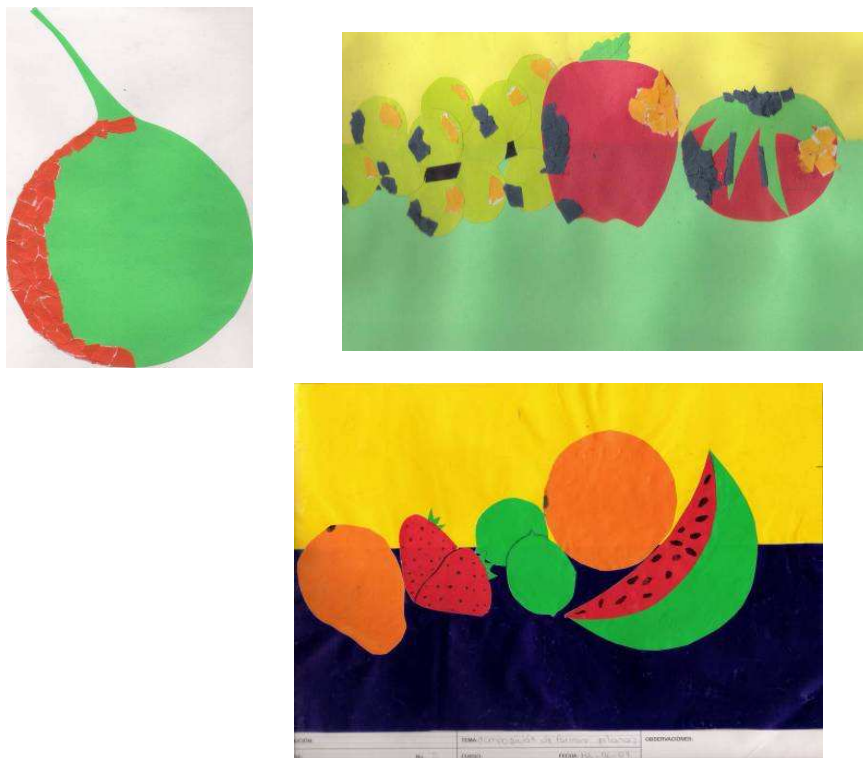
* Imágenes tomadas del resultado de una clase en la que se propuso la realización de un paisaje con estudiantes de octavo de la Normal de Barranca

FIGURA 11. Creaciones de criaturas a partir de formas y geometría

* Imágenes sacadas del diario de campo personal

FIGURA 12. Percibiendo y plasmando formas en composición con frutas del natural

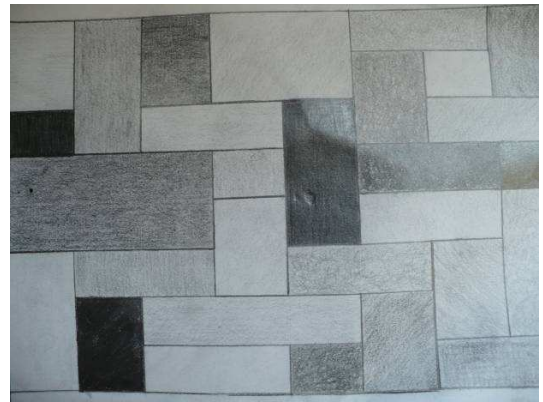
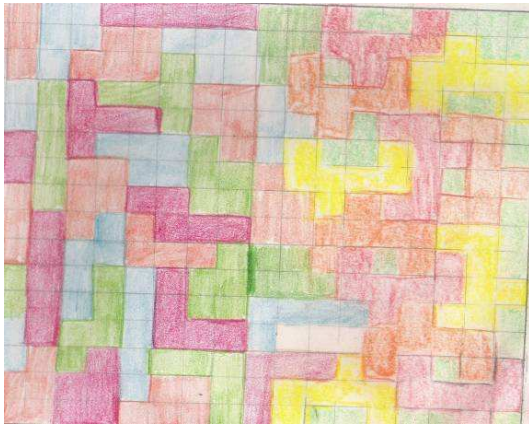
* Imágenes tomadas del diario de campo personal

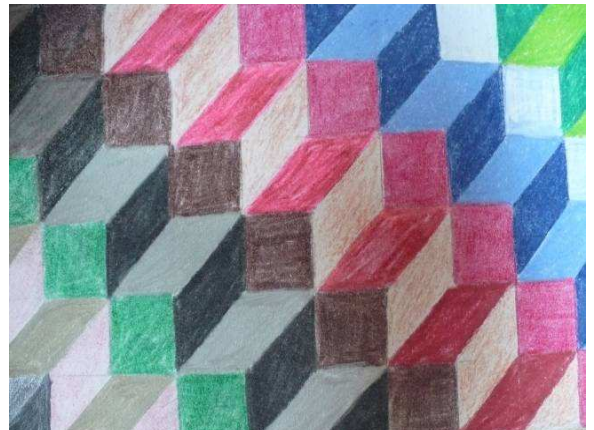
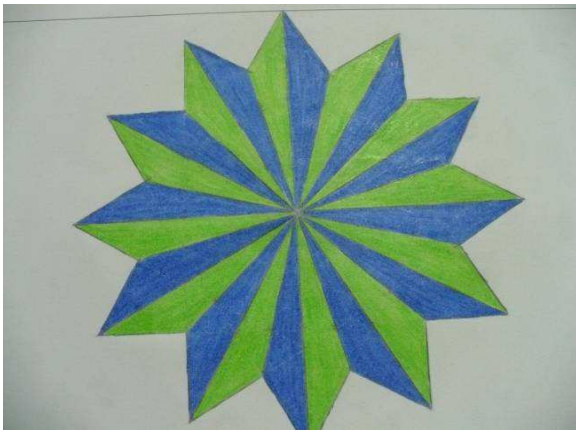
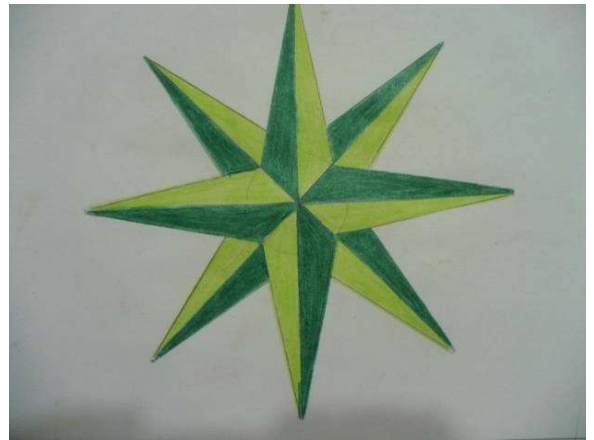
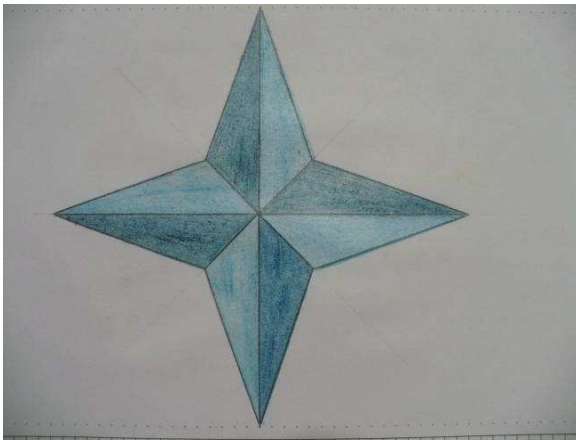
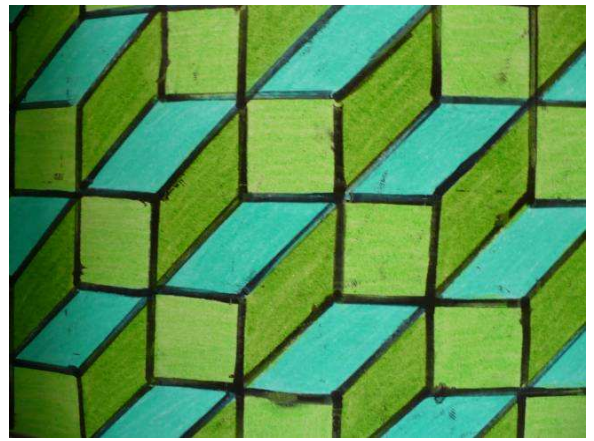
FIGURA 13. Iniciaciones al dibujo geométrico

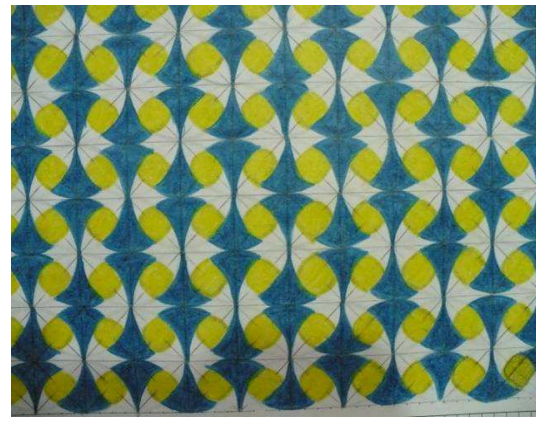
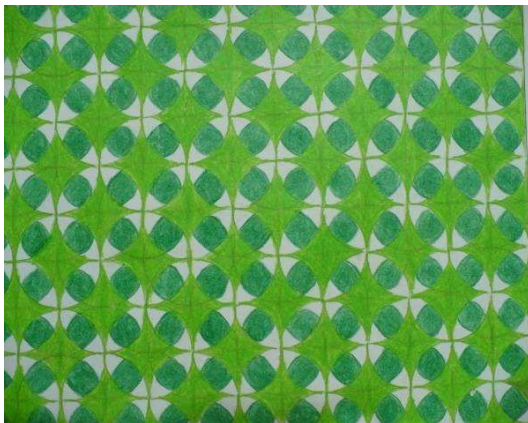
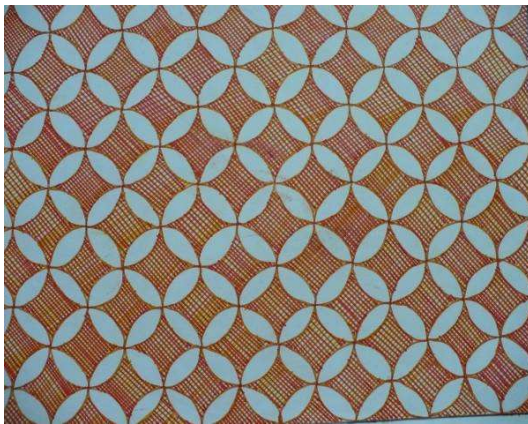
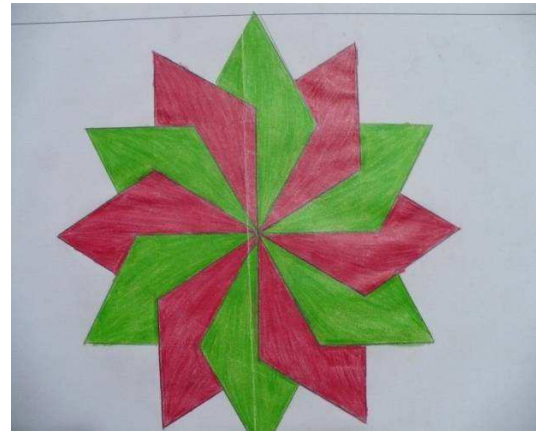

* Imágenes tomadas del portafolio de los estudiantes de octavo grado de la Escuela Normal Cristo Rey de Barrancabermeja

FIGURA 14. Motivos decorativos aplicados a partir del dibujo geométrico

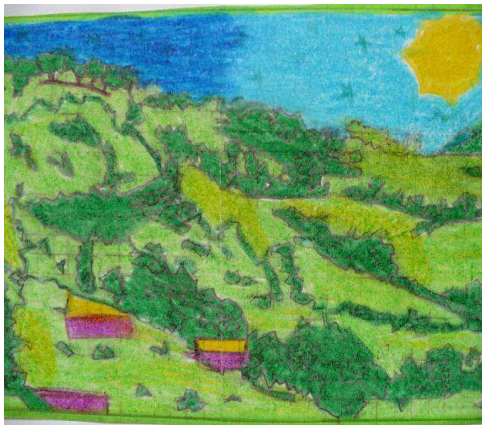

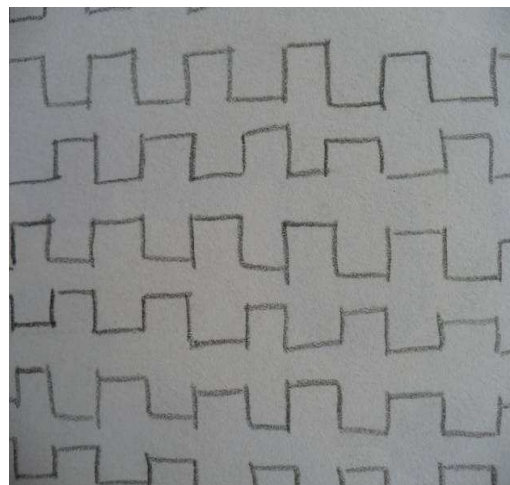
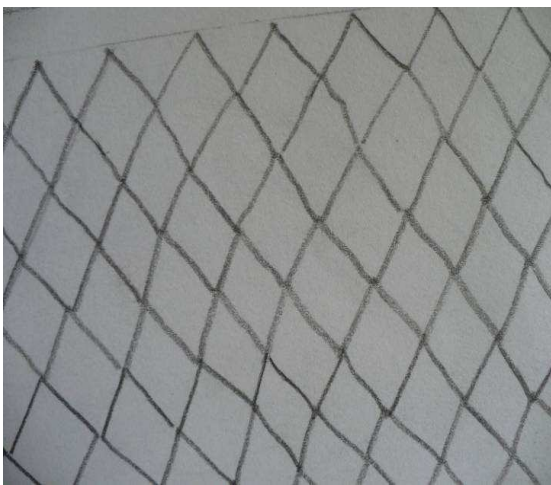
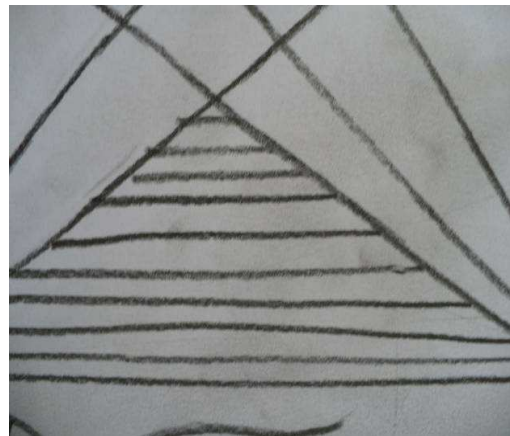
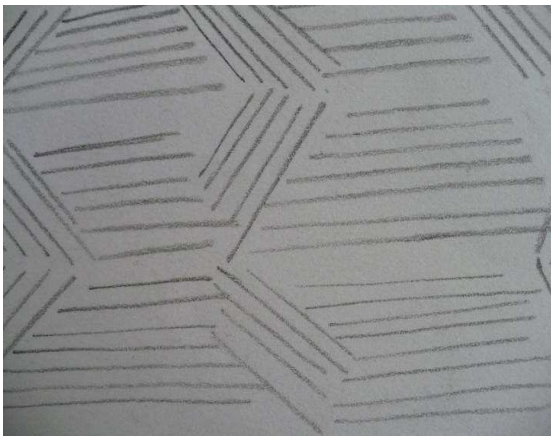
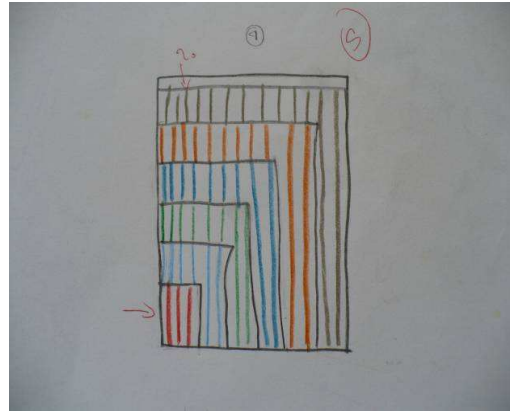
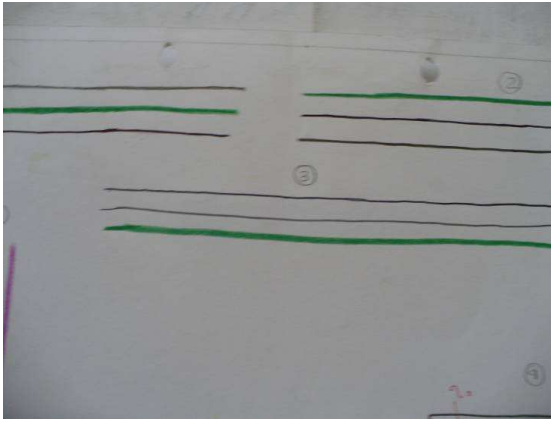
* imágenes tomadas del portafolio de estudiantes de octavo de la Escuela Normal Cristo Rey de Barrancabermeja y del diario de campo personal

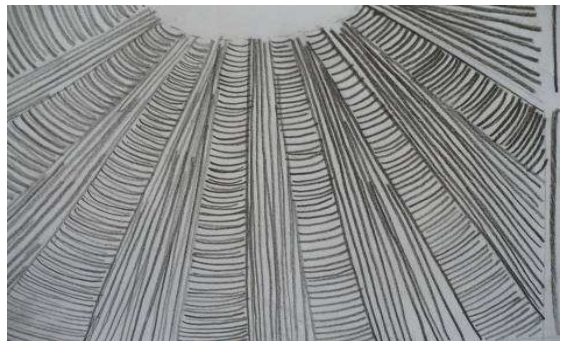
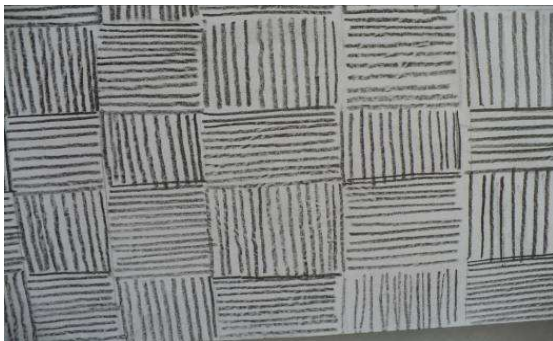
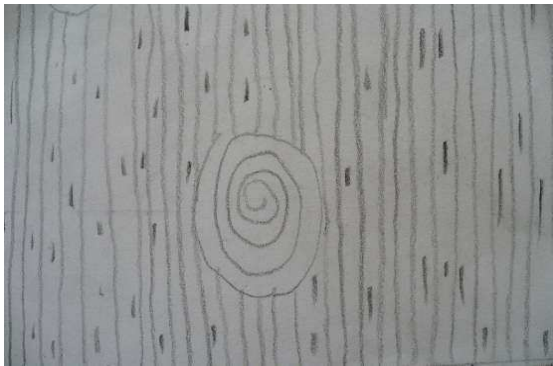
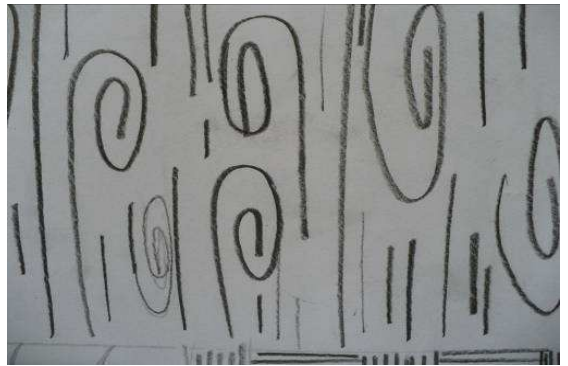
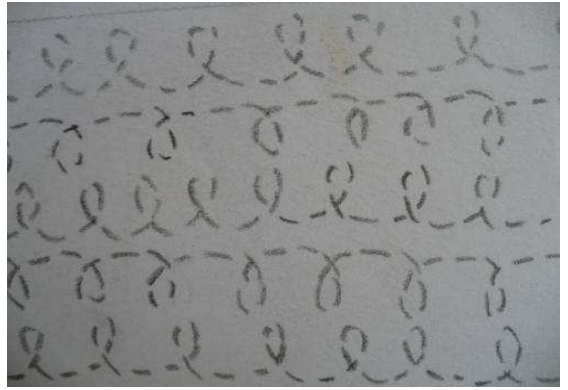
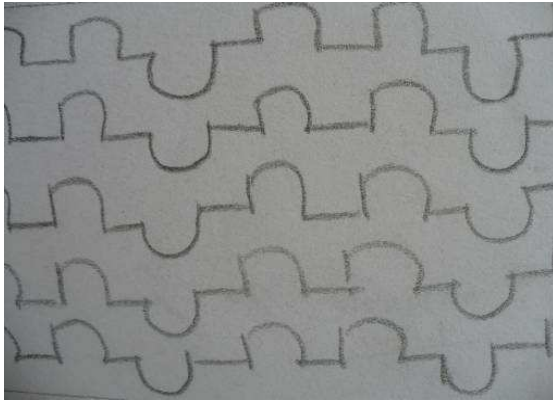
FIGURA 15. Dibujos esquemáticos y color en el paisaje

* Imágenes tomadas del portafolio de los estudiantes de octavo grado de la Escuela Normal Cristo Rey de Barrancabermeja

FIGURA 16. Estudios de la línea a mano alzada

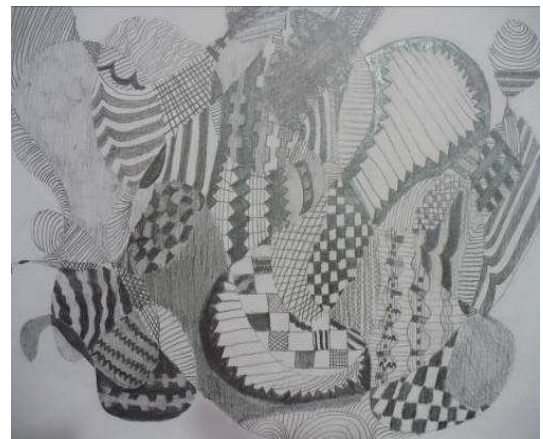
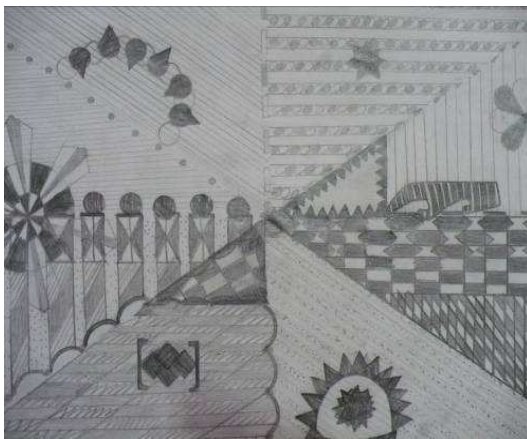
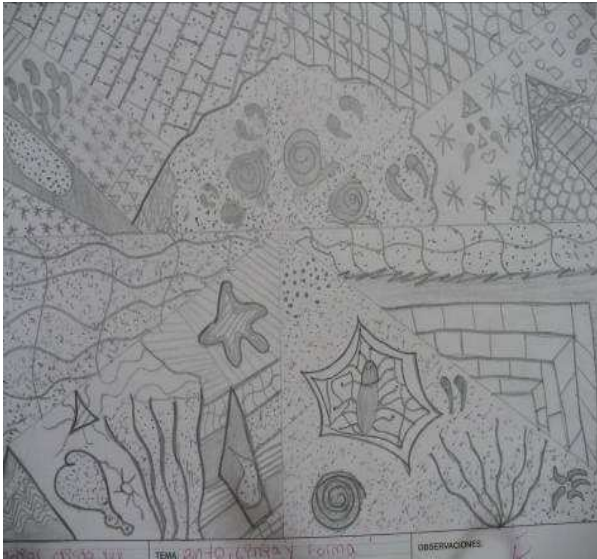
*Imágenes tomadas del portafolio de los estudiantes de noveno grado de la escuela Normal Cristo Rey de Barrancabermeja

FIGURA 17. Iniciación al dibujo apartir de la línea como elemento básico

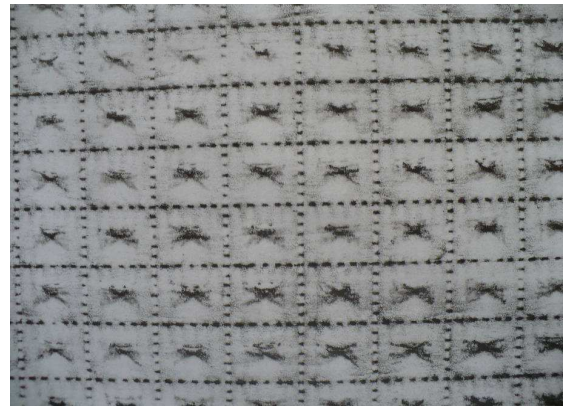
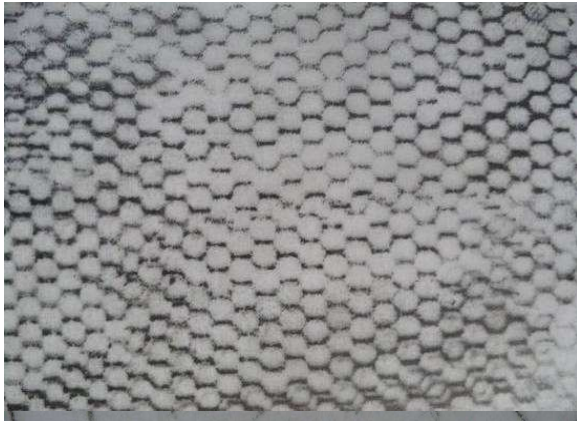
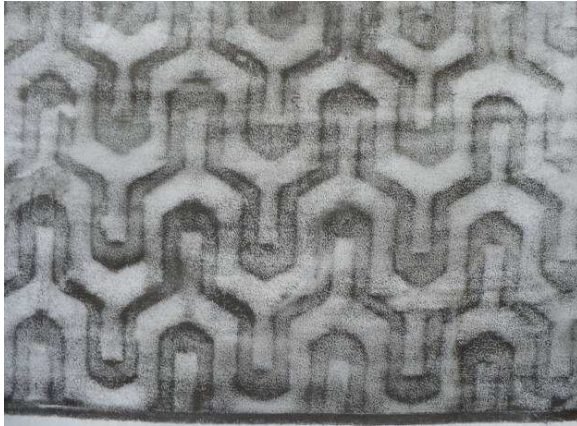
* Imágenes tomadas del portafolio que reúne los trabajos de clase de los estudiantes de noveno grado de la Escuela Normal Cristo Rey de Barrancabermeja

FIGURA 18. Implementaciones de la línea, forma y contraste en la creación de ideas visuales

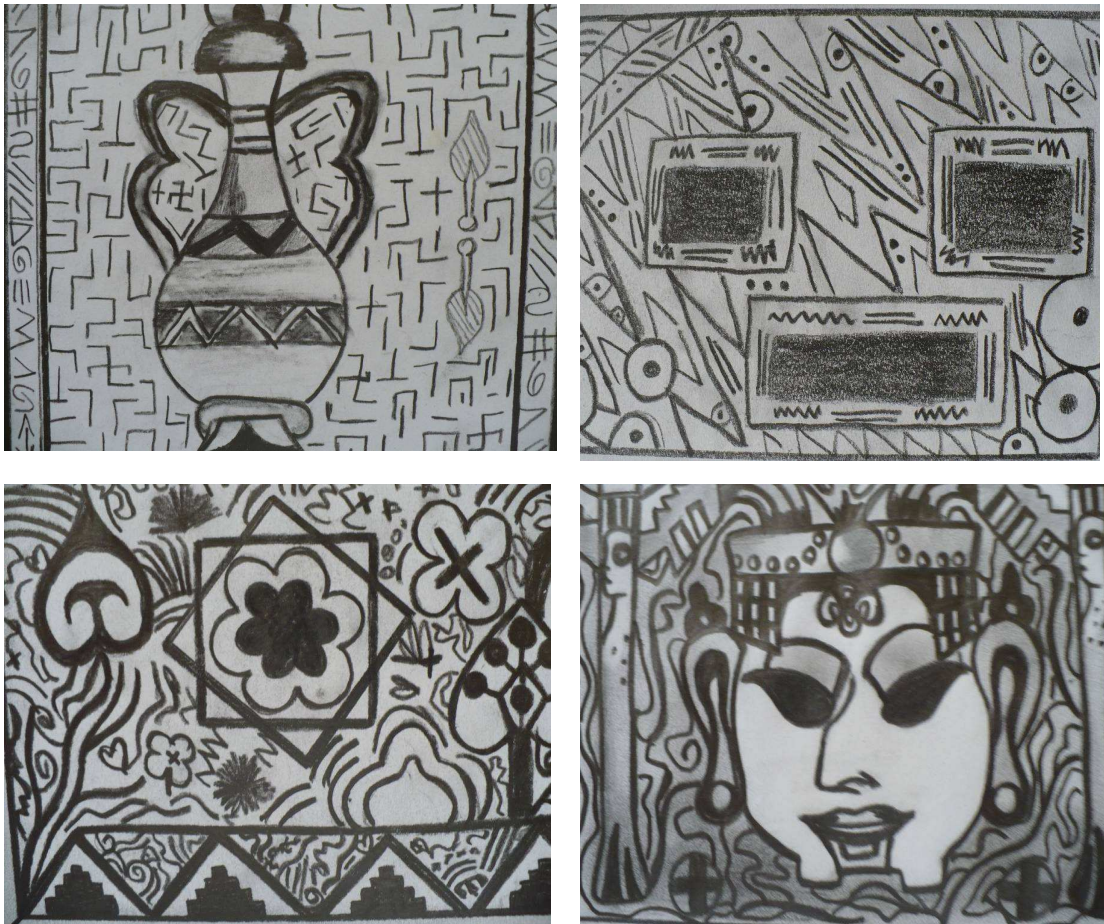
*Imágenes tomadas del diario de campo corresponden a trabajos realizados por estudiantes de noveno grado de la Escuela normal Cristo Rey de Barrancabermeja en estudio de predibujo

FIGURA 19. Consecución y copiado de texturas

* Imágenes tomadas del portafolio de estudiantes del grado noveno de la Escuela Normal Cristo Rey de Barrancabermeja

FIGURA 20. Expresión de ideas visuales por medio del uso de texturas e imágenes de las culturas de la prehistoria

* Imágenes tomadas del portafolio de estudiantes del grado noveno de la Escuela Normal Superior Cristo Rey de Barrancabermeja

FIGURA 21. dibujo de líneas sobre placas de arcilla

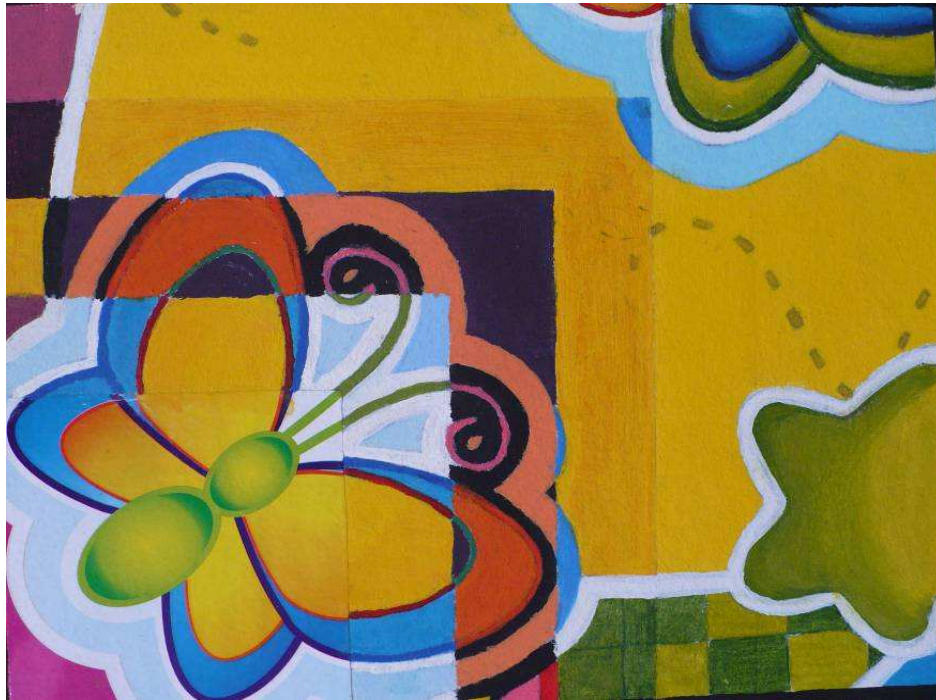

*Imágenes tomadas de ejercicios realizados en el aula de artística por estudiantes de noveno grado.

FIGURA 22. Ejercicios de transformación del color con la pintura

* Imágenes tomadas en la clase de pintura con estudiantes de décimo grado de la Escuela Normal Superior Cristo Rey de Barrancabermeja.

6.3.4 El Proceso Pedagógico en el aula

Fase inicial

La fase inicial del proceso pedagógico-artístico en el aula para llevarla hasta la propuesta creativa que se muestra en este trabajo tiene dos momentos: un primer momento es el de trabajo normal de arte en el aula conveniente para darle al estudiante herramientas para que se desenvuelva y tenga para producir en el siguiente momento que es la producción artística como mediador para el desarrollo de la palabra sea hablada o escrita. Este primer momento se concibe como se describe a continuación.

Los elementos del arte como punto, línea, superficie, color y textura se han considerado estructura gramatical del arte y es a partir de estos que se desarrolla la habilidad de ver-observar para esto se ha tomado en cuenta el afinamiento de las habilidades de percepción (como lo sugiere Betty Edwards) y que comprende la percepción de bordes, de espacios, de relaciones, de luces y sombras y la totalidad. Estas como fuente de educación de la imagen me han conducido a concebir esta formación por niveles evolutivos que no están relacionados con la edad cronológica del niño o el joven sino como el desarrollo de las experiencias ya que se depende de la asignación académica, esto significa que los niveles como aparece en este documento y que se esta discriminando con el grado bien puede iniciarse con sexto o con noveno, es decir lo inicia el estudiante cuando sus clases de artística las toma en mi taller en este documento aparecen los documentos en su respectivo por los niveles en mención estos ejercicios han sido extraídos del portafolio del estudiante.

Las temáticas que se han constituido como indicadores para los niveles se han subdividido en tres momentos o ciclos educativos teniendo en cuenta el desarrollo de la competencia artística:

- **Primer nivel:** dibujo geométrico, desarrollo artístico con papel de color, acercamiento al dibujo esquemático y espacios para desarrollar la creatividad.
- **Segundo Nivel:** Desarrollo artístico de la línea a mano alzada, construcción de formas a partir de la línea, comprensión y concepción de la textura en la composición, la línea y el diseño en la historia del arte primitivo, ideas creativas a partir de la hibridación de diseños extraídos de la historia del arte primitivo, manejo del color en la técnica seca y construcción de formas creativas implementación de técnicas de representación.
- **Tercer Nivel:** afinamiento de la percepción visual a partir del dibujo real y teoría fundamental del color a través de la pintura para concluir en realizaciones técnicas variadas.

Cabe anotar que estos niveles se consideran indispensables para aportar al estudiante bases para que pueda representar y expresar sus apreciaciones y pueda desplegar su creatividad con mayor seguridad. Porque en esto de la creatividad el estudiante no puede andar solo ya que es el maestro quien una vez le ha aportado estas herramientas pasa a buscar espacios de sensibilización pertinentes para propiciar la motivación, ensoñación porque es solo de esta forma como en el niño y el joven se puede desencadenar creaciones y expresiones que manifiestan su sentir y su pensar,

Ahora bien, desde las apreciaciones de Thomas Mottos se encuentran directrices para conducir los actos creativos a partir de los multilinguajes, así a partir de la música se puede llegar a la creación escritora para conducir los procesos creativos integrales, igual sucede con todas las expresiones artísticas y en el caso de este proyecto en un proceso interdisciplinario como el que ha realizado de la imagen a la palabra o viceversa. Esto puede apreciarse en los trabajos que se socializan para este proyecto donde la palabra al igual que las artes es resultado de los procesos intelectuales y creativos con los que el ser humano llena de sentido el mundo.

❖ **Fase de la producción creadora**

El segundo momento considerado en este trabajo es el que se relaciona con la producción creativa propiamente dicha. Ella misma cobra importancia en el ámbito educativo en el que se desarrolla la propuesta porque es un colegio de formación pedagógica y las áreas no son independientes para el caso de artes, están consolidados en la competencia comunicativa, cultural, lúdica y estética esto lleva a que el docente a partir de sus planes y programas haga alianzas con las disciplinas propias de la competencia interdisciplinario (Lengua Castellana, danza, música,) se busca una razón de ser para cada área y/o asignatura para que su didáctica sea modelo que permita multiplicar su accionar con los estudiantes cuando afrontan sus prácticas pedagógicas, además no se debe perder el rumbo que el PEI es el que direcciona (modelo pedagógico y énfasis) todos los programas académicos que se imparten para esta institución. De ahí que el segundo momento en este trabajo es realizado como se detalla a continuación y que para la socialización de este trabajo se tiene como fuente expositora.

6.3.5 Descripción e Interpretación de la obra formal

La sensibilización realizada en cada una de las etapas descritas anteriormente en los diferentes niveles es considerada fuente que permite encaminar desde sus aspectos técnicos cómo la racionalización del lenguaje de formas, texturas y colores que alcanza el estudiante posibiliten valorar sus capacidades para acceder a la producción plástica y creativa a través de la cual expresa sus potencialidades artísticas.

Y además, que en lo posible se considera pertinente que a partir de las realizaciones plásticas y creativas el estudiante objeto-sujeto de sensibilización tomado en este proyecto, tenga herramientas para el enfoque de sus prácticas artísticas en el quehacer pedagógico de ahí que la Educación Artística transformada en apoyo didáctico para desarrollar otros procesos cognitivos en este caso con la finalidad de que los niños se inicien en el proceso escritor esto se hace con los niños de preescolar y básica primaria hasta sexto grado espacios en los que el estudiante normalista debe formalizar sus pasantías ya que la formación que recibe es para ser educador infantil.

Razón por la cual el quehacer de cualquier área para esta institución debe apuntar a esta misión, de ahí que una vez superados los niveles anotados anteriormente al estudiante se le deben desarrollar:

- Habilidades para la lectura de imágenes
- Habilidades para transmitir mensajes

Así pues, los ejercicios que se anotan a partir de las siguientes figuras se refieren a las experiencias que a partir de la plástica permite un acercamiento a la producción de cuentos e historias desde la fantasía creada por los estudiantes. Estas permiten la consecución de competencia expresiva y comunicativa ya que la competencia en si no se considera resultado de la intuición y la emoción sino que se toman en cuenta como resultante de la capacidad creativa de la cognición. De ahí que el área de Educación Artística a partir de sus logros en este proyecto permite ampliar la creatividad hacia procesos de producción creativa que generen la escritura.

El siguiente ejercicio se ha denominado garabateo compartido; esta actividad se utiliza como estrategia para desarrollar la imaginación y la fantasía a través de la producción de mini cuentos y poemas con el propósito de iniciar a los niños en los procesos de escritura utilizando como recurso tanto la imagen que se realiza a través de pintura ò desde dibujos pasados a relieve para constituirlos como el punto de partida para motivar a que los niños encaminen su interés hacia la literatura.

FIGURA 23. Garabateo Compartido.

* Estudiantes de grado once Escuela Normal Superior Cristo Rey.

“EL Mundo mágico de Marisol”

“Hace mucho tiempo cuando aún la magia existía, había una linda niña que tenía en sus cabellos el color de la vida, era muy amigable ...un día mientras caminaba por el bosque vio que volaban un grupo de bellas mariposas encantada observaba como siendo tan livianas el viento las llevaba de un lugar a otro como si se tratara de un rítmico vaivén; tan fuerte era su emoción por lo que veía, que deseó profundamente ser una de ellas; y así la vida se lo concedió siendo ahora una bella mariposa voló hasta la orilla del lago transparente y vió un mundo de criaturas acuáticas que jugueteaban al ritmo de las corrientes de sus aguas entonces deseo ser una criatura del agua y así la vida se lo concedió transformándose en una linda patita a la que acariciaban los amiguitos acuáticos y así pasó un día de ensueños para la bella Marisol quien al acercarse la noche deseo ir a casa a buscar el amor de su mamá y el abrigo de su hogar; volvió a ser la misma niña linda de siempre”.

Ahora bien, con el ejercicio que aparece en la figura número veintitrés es una experiencia considerada de multiplicidad creativa ya que ella misma se gesta a partir del conocimiento de formas con los estudiantes de décimo y undécimo quienes producen los mini cuentos y a partir de estos, son medios multiplicadores de la creatividad y la expresión con otros grupos de niños y jóvenes de grados inferiores.

FIGURA 24. Creación de formas sobre estructuras para motivar a la producción escrita

- Imágenes tomadas del trabajo realizado por estudiantes de undécimo grado de la Escuela Normal Cristo Rey, creando mini cuentos para niños.

7. CONCLUSION

La experiencia condujo a profundizar en el aprendizaje como el proceso interno y complejo que tiene lugar en el cerebro a través del cual utiliza habilidades que se concatenan al pensamiento desde sus capacidades inteligentes y develan su incidencia en las experiencias creativas y en la expresión como esa respuesta de la mente y el pensamiento ordenadores de las percepciones intelecto- motrices de las que requiere el ser humano para su desenvolvimiento en el medio social y específicamente para dar respuesta a la expresión.

De ahí que, los postulados de los diferentes teóricos en lo pedagógico, creativo, sensible, perceptivo que han investigado lo pedagógico, filosófico, psicológico, antropológico y artístico en las experiencias humanas, se consideraron como jerarquía que al ser confrontada con el quehacer pedagógico condujo durante el proceso a una inquietud latente que ha llevado a profundizar en la relación de la cognición, la expresión y la sensibilidad con el desarrollo de las dimensiones del ser humano inherentes en una formación integral.

Es así que toda la información teórica sirvió de base para que a este proyecto se le uniera la experiencia vivenciada en el aula para confrontar los procesos artísticos que se han llevado desde la aplicación de temáticas y técnicas a través de la plástica, y ver si efectivamente conlleva a respuestas creativas y expresivas. Así el proyecto condujo hacia dar la mirada a la Educación Artística como área primordial en la formación del escolar ya que en su accionar pedagógico permite llenar la necesidad sensibilizadora a partir del estímulo de las percepciones sensoriales en aras a conducir el desarrollo las potencialidades expresivas y creativas de los estudiantes.

La atención en este trabajo, ha estado centrada en respuestas intelecto- motrices surgidas a partir de las experiencias artísticas construidas con el propósito de unir técnicas, temáticas y expresiones a las respuestas cognitivas racionalizadas que muestran los estudiantes al vivenciar la plástica, la música, la danza, el teatro y la literatura; estas como detonantes que hacen posible surgir emociones espontáneas permiten ver a la estética implícita alrededor de estas como potencializadoras en las experiencias sensibles.

Al describir en las experiencias del arte un proceso vivenciado, no se quiere sugerir que existen unas pautas o recetas para desarrollar la creatividad en el aula o que se hace de esa manera y menos darle todo el crédito al arte como la ciencia que desarrolla la creatividad. Como se ha anotado en este documento es el arte en la escuela el espacio mas propicio que permite por sus multilenguajes tanto por

su inferencia en el avivamiento de las percepciones es por excelencia el instrumento mas idóneo y no el único con el que se puede construir ese puente entre el mundo concreto y el abstracto que hace caminos en la comprensión del universo de los conocimientos con los que se debe formar integralmente a los niños.

Es importante anotar que debido a la pertinencia en el despertar de los sueños, ensueños, fantasía e ilusión, el mundo físico que trastoca la intimidad permite mantener al ser humano en una acción permanente de las lecturas de un universo, de palabras, de formas, de gestos, de contactos intrahumanos. Esto condujo a comprender que era preciso matizar la significación del universo de la expresión evocada en los multilenguajes, en relación con el despertar de la sensibilidad humana y que en la maduración intelectual que se consiguen en esta interacción, convierten a la expresión en el derrotero para propiciar procesos a través de los cuales se establecen espacios para la comunicación humana.

Ahora bien, una inquietud que permanece durante todo el proceso en el que se desarrolla este trabajo, es la que lleva a pensar en: ¿Por qué situar los multilenguajes cuando la producción formal del trabajo se sitúa en la plástica? No es posible hablar de Educación Artística sin tocar los multilenguajes porque con ellos, se procura el desarrollo de la sensibilidad que aunado a la apropiación intelecto-motriz se va abriendo camino en las experiencias para revelar a través de las expresiones artísticas, el potencial creativo que se oculta al interior de los seres humanos. De ahí que, la Educación Artística en la formación escolar, se convierte en el detonante tanto para la expresión del sentir humano, como para el desarrollo de la creatividad.

El proceso formal al que condujo esta investigación tanto pedagógica como técnica, propició buscar en elementos simples como el dibujo de la línea, las formas y el color un aporte significativo en el cual se enfatizó la expresión desde la plástica fundamentos que contrastados desde los autores trabajados en el proyecto permitió dilucidar la importancia que tiene la búsqueda expresiva del maestro que acompaña y del estudiante que produce en torno a procesos creativos, que estimulado desde los multilenguajes del arte posibilitan el enriquecimiento de la producción artística.

BIBLIOGRAFÍA

BORDA Elizabeth, PAEZ Elizabeth. Creatividad y aprendizaje. Bogota: Editorial magisterio.1.994.

BRUNNER Ilse y RITTEBSTEINER Erika. El desarrollo de las inteligencias en la infancia. México: Fondo de cultura económica. 2.006.

BUZAN Tonny. El libro de los mapas mentales. Barcelona: Ediciones Urano. 1.999.

CASTRO Arévalo John Franklin. Trabajemos con las líneas. Bogotá: Ediciones Artelandia. 2.005.

CLAXTON Guy. Cerebro de liebre, mente de tortuga. Barcelona: Ediciones Urano. 1.999.

PIAGET Jean, Seis estudios de Psicología. Six Etudies de Psychologie traducción de Jordi Marfá.

HODDINOSS Brenda, Dibujo, Editorial Norma 2.003

GARDNER Howard, Arte, Mente y Cerebro. Paidos 1.999

GARDNER Howard, Estructuras de la mente. Fondo de cultura económica, Bogotá, 1.993

DIAZ Carmen. La creatividad en la expresión Plástica. Madrid: Nancea Ediciones.1.997.

EDWARDS Betty. El color. Barcelona: Ediciones Urano. 2.006.

-----, Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro. Barcelona: Ediciones Urano.1.996.

EISNER Elliot. Educar la visión artística. Barcelona: Ediciones Paidos Ibérica. 1.972.

FORMACION ARTISTICA Y CULTURA. Bogotá: Ministerio de Cultura. 2000.

FUNTES Dagoberto. Arte y Creación 7. Bogotá: Ediciones Artelandia. 2.003.

GARCIA González Enrique. La formación de la inteligencia. México: Editorial Trillas. 1.989.

GARDNER Howard. Mentas Creativas. Barcelona: Ediciones Paidos Ibérica S.A.2.002.

-----, Arte, mente y cerebro. Barcelona: Ediciones Paidos Ibérica S.A. 1.999.

-----, Estructuras de la mente. México: Fondo de Cultura Económica. 1.995.

-----, Educación artística y desarrollo humano. Barcelona: Ediciones Paidos Ibérica, 1.994.

GOMBRICH E. H. Arte e Ilusión Madrid: Editorial Debate S.A. 1.997.

LOWENFELD Víktor, BRITTON Lambert. Desarrollo de la capacidad creadora. Argentina: Kapelusz. 1.980.

-----, El niño y su arte. Argentina. Kapelusz.1968.

MINISTERIO DE CULTURA, Formación Artística y Cultural. Bogotá 2.000.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, Lineamientos curriculares educación artística, Bogotá 2.000.

MOTOS Tomas Teruel. Bases para el taller creativo expresivo. Universidad de Valencia

PIAGET Jean. Seis estudios de Psicología De el pensamiento de Piaget. Zurich: Traducido por Jordi Marfá.1963.

RODRIGUEZ ESTRADA Mauro. Manual de la creatividad. México: Editorial Trillas. 2.004.

SEFCHOVICH Galia y WAISBURD Gilda. Hacia una pedagogía de la creatividad. México: Editorial Trillas 1.987, 34 p

TORRADO Rafael. La dimensión estética del hombre y su educabilidad. Bogotá: U. Javeriana.1987.

VIGOTSKY L.S. Imaginación y creación en la edad infantil. Cuba: Editorial Pueblo y Educación 1.987.

WWW. Test de inteligencia. Est/ artículos inteligencia