

La necesidad de la experiencia artística en la educación

ANTONIO SANCHEZ ALARCON

La práctica artística, de la que tanto se habla, pero que realmente tan pocas personas han disfrutado y reconocido, su valor, es sólo una de las maneras más naturales de expresión, comunicación y disfrute humanos y la que puede ayudar al hombre en su evolución hacia algo mejor y más elevado.

Este artículo tiene como fin primordial llamar la atención de sus lectores para que entiendan las nefastas consecuencias que puede traer consigo una sociedad a la que no le importa esta forma de manifestarse. Después de algunas investigaciones entre mis alumnos «universitarios», y después de hacer algunas indagaciones me he encontrado con que sólo del quince al veinte por ciento, van a oír música, o ver exposiciones, que al comienzo del curso para muchos en la primera vez que usan un material plástico, descubriendo entonces lo que es la creación artística con sus posibles variables.

Es frustrante en ocasiones tanto para el alumno como para el profesor observar las pocas facilidades materiales que normalmente se dan para llevar las actividades plásticas de una manera adecuada.

Estudiando el *dibujo infantil* he podido apreciar la enorme creatividad inherente en el ser humano y su *inagotable¹ poder para solucionar problemas, los niños pueden de una manera completamente natural abordar cualquier problema gráfico: A como dibujar una figura humana, un animal, etc., con unas pocas líneas simples.*

¿Qué ocurre con ese fluido de energía creativa más adelante? ¿Por qué se aminora? Es entonces cuando hay que mirar nuestros sistemas de enseñanza y darnos cuenta de la gran falta existente en cuanto a la educación de los sentidos y de la percepción en general.

¹ ARHEIM RUDOLF, «El Pensamiento Visual». Visual Thinking. University of California-Press, Berkeley and Los Angeles. 1969. Pág. 254.

La adquisición de conocimientos es importante, pero en la actualidad sería nefasto descuidar el aspecto creativo artístico, tan necesario en el desarrollo de la personalidad humana.

Uno de los problemas más desesperantes en la actualidad, es el del ocio, poder disfrutar de nosotros mismos, en ese espacio de tiempo que cada día se alarga más y no sólo debido al paro, también porque la técnica da más oportunidad al hombre de tener más tiempo para él; este problema requiere en muchos casos una solución individual que precisa de creatividad y de una sincera experiencia evolutiva.

La enseñanza habitual, llena de conocimientos teóricos, en la que no existe una relación *humano-espiritual maestro-discípulo*, da lugar a un tipo de estudiante pasivo y poco constructor de cultura, hace del futuro maestro, etc., *un ser aislado en su torre de marfil que no le permite percibir un horizonte cultural más amplio*.²

Las prácticas artísticas desarrollan el poder receptivo de los sentidos y su afinamiento, que es un hecho muy importante si hemos comprendido que tenemos un cuerpo y unos receptores por donde nos llegan todo tipo de informaciones. Estos receptores no tienen por único fin el poder de ver, oír, etc.; van a ser además unos de nuestros principales medios de disfrute.

La práctica y experiencia artísticas, la educación artística en definitiva y, como dice la profesora, *Patricia Stocoe*, potencia las siguientes capacidades:³

- Observar fenómenos presentes.
- Evocar fenómenos pasados.
- Formar imágenes nuevas.
- Imaginar.
- Concentrarse.
- Desarrollar y diferenciar entre la imagen reproductiva y la productiva (Imagen nueva).
- Integrar las partes de la naturaleza y la vida cotidiana.

² HENELT GOTTFRIED. Kreative Lehrer—Kreative Schüler Wie Die Schule Kreativität FÖrdern. Ed.: Verlag—Herder. SF. Trad. Juan Jorge Thomas Maestros Creativos-Alumnos Creativos. Biblioteca Cultura Pedagógica Buenos Aires. Kapelusz. 1979. Pág. 69.

³ STOCOE, PATRICIA. La Expresión Corporal en El Jardín de Infantes. Paidós Ibérica S.A. Barcelona. 1984. Pág. 20.

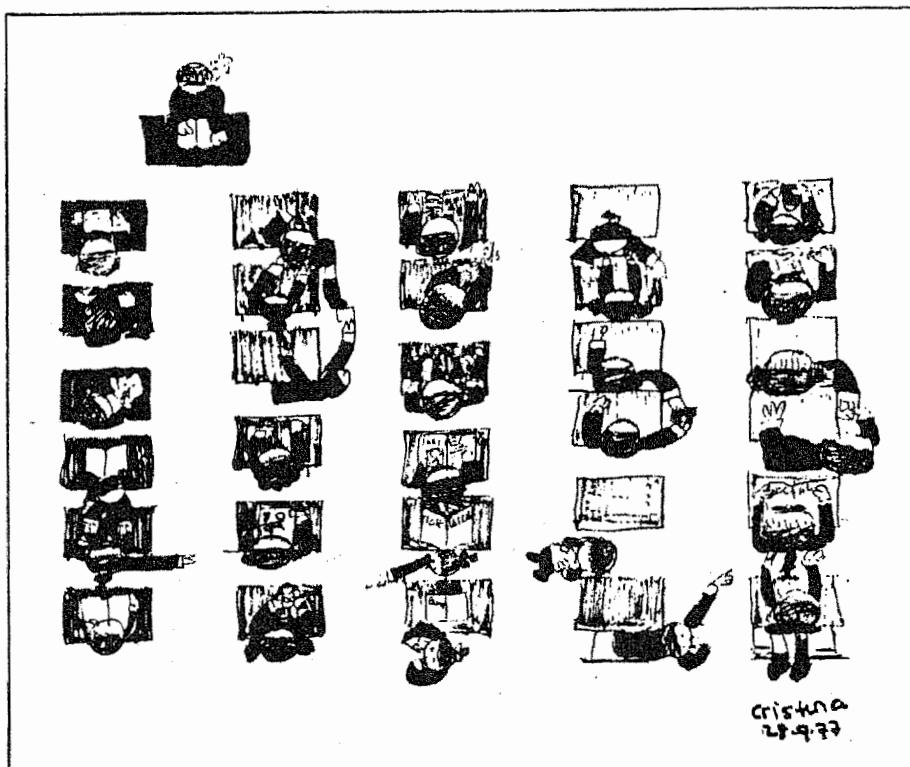
Si hablamos de los americanos (U.S.A.), tendremos que nombrar 1 gran estudioso de la enseñanza del arte, conferenciante e innovador le objetivos y didácticas artísticas Dr. Eliot Eisner que en su libro, *Education and Artistic Vision*, no traducido al español, y publicado por *McMillan Publishing. CO. New York. 1972* defiende y razona la enseñanza del arte en la escuela.

También la «Asociación Nacional de Educación Artística». La *N.A.E.A. (The National Art Education Association)* ha estado publicando desde 1967 fundamentos y programas de expresión Plástica; de este amplio manifiesto apoyado por profesores de arte, licenciados en Bellas Artes, asociaciones de padres y otras entidades he escogido algunos que pueden servir de muestra:⁴

- Objetivos de la expresión plástica:*
- Desarrollo de la visión y de la percepción.*
- Desarrollo de la capacidad para recrearse y responder a las experiencias visuales personales.*
- Desarrollar la capacidad de percibir y comprender las relaciones visuales del entorno, especialmente las de tipo estético.*
- Producción de obras de arte expresivas.*
- Conocimiento y comprensión de obras artísticas y de diseño.*
- Comprender la naturaleza del arte y de los procedimientos creativos.*
- Expresar las percepciones, ideas y sentimientos de cada uno, a través de una variedad de procedimientos artísticos adecuados a las habilidades manipulativas y a las necesidades expresivas del estudiante.*
- El programa artístico debe de ofrecer también experiencias en cine, televisión, fotografía y diseño, etc.*

NOTA: Estos objetivos no son específicos para E.U. de Formación Profesorado de E.G.B., pero al coincidir con algunos objetivos de las programaciones que se llevan a cabo en estos centros y de interés informativo para todos, he encontrado justificado el enunciar unos cuantos. A continuación veremos algunos dibujos, no serán analizados exhaustivamente, simplemente se verán algunas soluciones dadas a problemas gráficos, espaciales, de representación de la figura humana y, otros, dados por niños y jóvenes estudiantes cuya edad se especifica abajo.

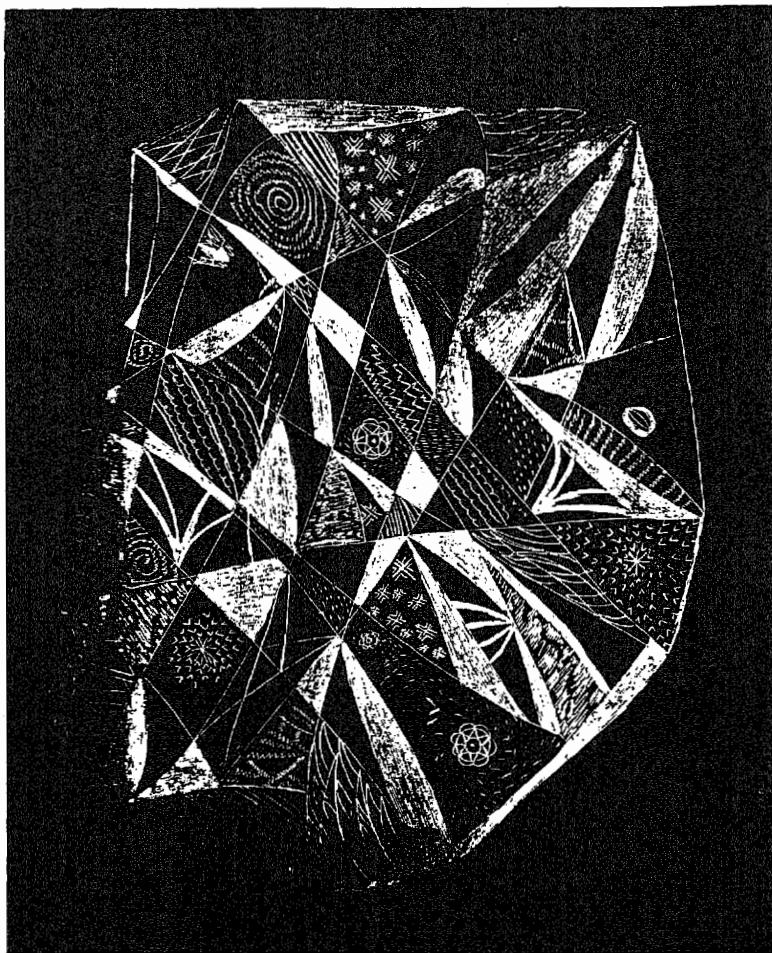
⁴ MARTIN VIADEL, RICARDO, «Criterios de Calidad en las Enseñanzas Artísticas». «Análisis de un Modelo». Revista de las artes visuales-Didáctica e investigación «ICONICA», n.º 3, Madrid, 1985. Págs. 54-58.

Dibujo de Cristina, ejecutado a la edad de once años; vemos en él la representación desde arriba de su clase, y a cada niña metida en su mundo. Tiene este dibujo un ritmo y composición maravillosas, el ritmo no sólo está creado por la disposición de las bancas, también por el movimiento de brazos y cuerpos de las niñas. Es un dibujo típico de la llamada «etapa de la pandilla». La forma de solucionar el problema espacial es muy inteligente y válido. Hay que hacer notar que el ambiente cultural y artístico que rodea a Cristina es alto.

Dibujo coloreado con acuarela del autor de este artículo ejecutado a la edad de catorce años. El principal problema gráfico fue el de las luces y las sombras, y el color, también la cuestión espacial de la lejanía. Como se ve esta pinturita está resuelta en tres planos, 1º con la puerta y las dos palmeras, 2º con el campo y un cortijo y 3º con el cielo y el mar. El volumen de la puerta todavía no está bien visto. La edad en la que está dibujado corresponde al período llamado del «razonamiento» en el que el niño estudia de una manera lógica y razonada lo que ve. Este dibujo tuvo como principal motivación un viaje a Sanlúcar de Barrameda, en una tarde de verano.

Prueba con la técnica de esgrafiado sobre ceras de colores, ejecutado por una estudiante de primero de la carrera de magisterio. Esta técnica es muy adecuada para educar el trazo y estudiar la composición. Ha habido un uso bastante acertado del punto, la línea y el plano; este ejercicio fue hecho previa motivación e indicando el uso de esos tres elementos, también el uso del color tuvo su importancia, sobre todo para conseguir un resultado estético y reforzar la composición. (Este trabajo está realizado para ser visto horizontalmente y en la posición de verticalidad que indica la flecha). La creatividad del trabajo se hace notar por la diversidad de signos gráficos que se ha utilizado. En este caso y aunque no se vea, por ser la revista en blanco y negro, los colores utilizados, que van de fríos en la base a cálidos en la parte superior transmiten un sentimiento de armonía, debido a la intuición artística del ejecutante y difícilmente medible.

RESUMEN

Este artículo quiere poner de relieve la trascendencia de la expresión plástica como materia en la que entran en juego factores científicos (aprendizaje de perspectiva, visión del espacio, color, etc.), y de expresión libre y creación personal que fomenta la capacidad de respuesta del alumno, en cualquier materia.

SUMMARY

This article seeks to highlight the transcendence of plastic-expression as a subject in which scientific factors (the learning of perspective, vision of space, colour, etc.) and factors of free expression and personal creativity come into play. This encourages the pupil's responsive ability in any subject.

RÉSUMÉ

Cet article prétend souligner la transcendance de l'expression plastique comme matière où entrent en jeu des facteurs scientifiques (apprentissage de la perspective, vision de l'espace, couleur, etc.) et des facteurs d'expression libre et de création personnelle qui avivent la capacité de réponse de l'élève, dans toute matière.