

EL DIBUJO COMO MEDIO DE EXPRESIÓN EN EL AULA

DEIVY ALEXANDER CUACES MOLINA

UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE ARTES
SAN JUAN DE PASTO
2017

EL DIBUJO COMO MEDIO DE EXPRESIÓN EN EL AULA

DEIVY ALEXANDER CUACES MOLINA

Como requisito para optar el título de:
Licenciado en Artes Visuales

GIRALDO JAVIER GÓMEZ GUERRA
Asesor Proyecto de Grado

UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE ARTES
SAN JUAN DE PASTO
2017

“Las ideas y conclusiones aportadas en este trabajo de grado son responsabilidad exclusiva de su autor”.

Artículo 1º del Acuerdo No 324 del 11 de Octubre de 1966, emanado del Honorable Consejo Directivo de la Universidad de Nariño.

NOTA DE ACEPTACIÓN

ASESOR

FIRMA DEL JURADO

FIRMA DEL JURADO

San Juan de Pasto, Agosto de 2017

AGRADECIMIENTOS

A mis padres por su cariño y apoyo incondicional.

A los profesores que enriquecieron mi proyecto con sus conocimientos y me colaboraron en su desarrollo.

A los jóvenes de la I. E. M. LA ROSA por compartir conmigo sus experiencias que fortalecieron el propósito de este proyecto, y por su colaboración en los ejercicios artísticos planteados.

DEDICATORIA

Primero a Dios que me dio el don de la vida como a mis padres que me enseñaron a ser sensible y esforzado para alcanzar mis logros.

RESUMEN

La expresión artística a través del dibujo ocupa un sitio fundamental en el entorno educativo, es la forma en que el proyecto presentado apunta a fomentar la creatividad artística en la Institución Educativa Municipal LA ROSA, un lugar donde no existe el Arte como asignatura. A través de la planificación e implementación de ejercicios de dibujo comienza a introducir al estudiante en el manejo de materiales y técnicas, induciendo a los estudiantes al conocimiento de los mismos. Este proyecto pretende ofrecer a los chicos una posibilidad de expresión y de liberación a través del dibujo, que sean capaces de comunicarse con el mundo que los rodea, por medio de imágenes, formas y colores que de alguna manera reflejan su experiencia, realidad, sueños, aspiraciones. Todos celebran el "Día de la Alegría" cada fin año, con el propósito de fortalecer las habilidades creativas de los estudiantes.

ABSTRACT

The artistic expression through drawing occupies an important place in the educational environment, is the way in which the project presented aims to promote artistic creativity in the LA ROSA Municipal Educational Institution, a place where Art does not exist as a subject. Through the planning and implementation of drawing exercises begins to introduce the student to the management of materials and techniques, inducing students to knowledge of them. This project aims to offer children a possibility of expression and release through drawing, who are able to communicate with the world around them, through images, shapes and colors that somehow reflect their experience, reality, dreams, aspirations.

Everyone celebrate the "Joy Day" every year, with the purpose of strengthening the creative skills of the students.

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
1. INTRODUCCIÓN	15
2. MARCO TEÓRICO	23
2.1 ACERCAMIENTO AL DIBUJO EN EL ARTE Y LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA	23
2.2 EVOLUCIÓN HACIA LO CONCEPTUAL EN EL ARTE	25
2.2.1 El saber observar	27
2.3 PENSAMIENTO DIVERGENTE.....	27
2.3.1 Orígenes del pensamiento divergente	28
2.3.2 Objetivos que persigue el pensamiento divergente	28
2.4 PENSAMIENTO CONVERGENTE	29
2.5 LA CREATIVIDAD	29
2.5.1 Proceso creativo en el dibujo	31
2.6 ACERCA DE LAS BASES DIDÁCTICAS DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA ...	32
2.6.1 La corriente cognitiva	32
2.6.2 La corriente expresiva o expresionista.....	35
2.6.3 La corriente postmoderna	39
3. DIDÁCTICA DE LA ENSEÑANZA DEL DIBUJO EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA	43
3.1 Propósito De La Enseñanza Del Arte Y Su Didáctica	43
3.1.1 Objetivos de la Didáctica del Dibujo.....	45
3.1.2 Objetivos de la Plástica (Ed. Artística) en el Aula	45
3.1.3 Despertar la Creatividad	47
3.2 INDAGACIÓN POR CONOCIMIENTOS PREVIOS	52

3.3 ESTRATEGIAS PARA LA APLICACIÓN DEL DIBUJO	53
3.4 CONTENIDOS	61
3.5 EVALUACIÓN	62
4. TEMÁTICAS ABORDADAS A TRAVÉS DEL DIBUJO	66
4.1 LA CREACIÓN Y EXPERIENCIA ARTÍSTICA.....	68
5. LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA A TRAVÉS DEL DIBUJO	93
5.1 LENGUAJE ARTÍSTICO.....	105
5.2 PRÁCTICA ARTÍSTICA	131
CONCLUSIONES	135
RECOMENDACIONES	138
BIBLIOGRAFIA.....	140
CIBERGRAFÍA.....	143
ANEXOS	144

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Dibujo de caballo 1	51
Figura 2. Dibujo de caballo 2	51
Figura 3. Paisaje en puntillismo	52
Figura 4. Paisaje Marino	52
Figura 5. Autoretratos	56
Figura 6. Autoretratos	56
Figura 7. Ejercicios de garabatos creativos	57
Figura 8. Garabatos 1	58
Figura 9. Garabatos 2	59
Figura 10. Garabatos 3	59
Figura 11. Garabatos 4	60
Figura 12. Trabajo en proceso	63
Figura 13. Preparación de superficies	64
Figura 14. Planeación	64
Figura 15. Rostros Picassianos	69
Figura 16. El cuerpo humano 8°	70
Figura 17. El cuerpo humano 8°	70
Figura 18. Carretera en medio de paisaje en perspectiva	72
Figura 19. Alumnos grado 9B	73
Figura 20. Perspectiva de un camino recto en medio de arboles	74
Figura 21. Paisaje	75
Figura 22. Bodegón collage en acrílico, telas, cuerdas y botones	76
Figura 23. Dibujo Libre, alumnos grado 8-B I.E.M. LA ROSA	78
Figura 24. Dibujo libre, alumnos grado 11-B I.E.M. LA ROSA	79
Figura 25. Dibujo Libre, alumnos grado 9-B I.E.M. LA ROSA	80

Figura 26. Dibujo Libre, alumnos grado 8-B I.E.M. LA ROSA	81
Figura 27. Dibujo Libre, alumnos grado 11-B I.E.M. LA ROSA	81
Figura 28. Dibujo Libre, alumnos grado 9-B I.E.M. LA ROSA	82
Figura 29. Animal imaginario	83
Figura 30. Osogrilo	84
Figura 31. Roco	84
Figura 32. Mafa la Fafa	84
Figura 33. Akamaru	85
Figura 34. Yamayu	85
Figura 35. Mosquivaca de Tierra	86
Figura 36. Calipso	86
Figura 37. Bullo	87
Figura 38. Elga	87
Figura 39. Jirafa	88
Figura 40. Metamorro	88
Figura 41. Caricatura de un policía	89
Figura 42. Alumnos grado 9B I.E.M. LA ROSA	90
Figura 43. Estudiantes grado 9B I. E. LA ROSA	91
Figura 44. Diferentes planos en una tira cómica	92
Figura 45. Pequeña tira cómica	92
Figura 46. Trabajando en el aula	103
Figura 47. Degradación de tonos luz y sombra	109
Figura 48. Retrato por Franco Clun	111
Figura 49. Paisaje grafito	112
Figura 50. Carboncillo en barra	113
Figura 51. Ejercicios con tinta y agua por alumnos de 9 grado I.E.M. LA ROSA	115
Figura 52. Paisaje, tinta y agua por alumnos de 9 grado I.E.M. LA ROSA	116
Figura 53. Paisaje	116
Figura 54. Alumnos 9B I.E.M. LA ROSA	117
Figura 55. Alumnos 9B I.E.M. LA ROSA	117

Figura 56. Paisaje en grises	118
Figura 57. Luchador	118
Figura 58. Flor, tinta y agua por alumnos de 8 grado I.E.M. LA ROSA	119
Figura 59. Creación abstracta sencilla	119
Figura 60. Collage en proceso	121
Figura 61. Estudiantes grado 11B I.E.M. LA ROSA	121
Figura 62. Estudiantes grado 8B I.E.M. LA ROSA	122
Figura 63. Estudiantes 11B I.E.M. LA ROSA	122
Figura 64. Estudiantes 9B I.E.M. LA ROSA	123
Figura 65. Estudiantes 11B I.E.M. LA ROSA	124
Figura 66. Estudiantes 8B I.E.M. LA ROSA	124
Figura 67. Trabajo en proceso	125
Figura 68. El rasgado	125
Figura 69. Dibujo Libre, "Esgrafiado", Alumnos grado 9-B I.E.M. LA ROSA	126
Figura 70. Esgrafiado grado 8B I.E.M. LA ROSA	126
Figura 71. Esgrafiado grado 9B I.E.M. LA ROSA	126
Figura 72. Trabajo realizado por 9B I.E.M. LA ROSA	127
Figura 73. Trabajo presentado por 11B I.E.M. LA ROSA	127
Figura 74. Boxeador	128
Figura 75. Trabajo con crayola y tiza	128
Figura 76. Trabajo presentado por 9B I.E.M. LA ROSA	129
Figura 77. Trabajo presentado por el grado 9B I.E.M. LA ROSA	129
Figura 78. Trabajo elaborado por el grado 8B I.E.M. LA ROSA	130
Figura 79. Creatividad alumnos grado 9B I.E.M. LA ROSA	130
Figura 80. Trabajo grado 8B I.E.M. LA ROSA	131
Figura 81. Técnica mixta, estudiantes grado 9B I.E.M. LA ROSA	132
Figura 82. Darío Barco, "Ángeles del Trabajo" Dibujo. Técnica: Mixta	133

GLOSARIO

SENSIBILIDAD ARTISTICA: La definiría como la capacidad de sentir y de responder al lenguaje del arte, de poder estar en sintonía con los estímulos que una obra de arte tiene o genera.

EXPRESIÓN: Sacar al exterior, manifestarse, ya sea con síntomas, símbolos, gestos o de cualquier otra manera. Implica que algo que estaba en el interior, sale, se muestra, y permite ser percibido por los sentidos.

CREATIVIDAD: Es un proceso cognoscitivo muy complejo de la mente humana que nos permite mirar alternativas, caminos, posibilidades, vías de escape, de una manera diferente y novedosa; nos enseña a pensar de una manera diferente para encontrar diferentes soluciones. “Capacidad y actitud para generar ideas nuevas y comunicarlas”. **Saturnino de la Torre, (1991)**

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: Según el teórico norteamericano David Ausubel, el tipo de **aprendizaje** en que un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso.

DIDÁCTICA: La rama que se especializa en las técnicas y métodos de enseñanza destinados a plasmar las pautas de las teorías pedagógicas. En sí misma es una disciplina científico-pedagógica cuyo foco de interés resultan ser todos los elementos y procesos que intervienen en el proceso de aprendizaje de una persona.

1. INTRODUCCIÓN

El dibujo, es uno de los medios artísticos expresivos, es el recurso que ofrece la mayor cercanía con la manifestación artística; para el proyecto, se convierte en el medio de profundizar en el desarrollo de las posibilidades expresivas del alumno, tanto desde una mirada práctica como reflexiva. Se trata de aprender a observar detenidamente, que nos lleva a reflexionar y a ir más allá de la forma, encontrando un sentido y significados propios a la creación individual.

Con relación a lo anterior, en esta época de grandes y constantes cambios en la humanidad, se nos exige estar preparados para afrontarlos, los conflictos son cada día mayores, y se relacionan con espacios de mayor incertidumbre; hay algo fundamental en la mente del alumno en el aula, ellos tienen la capacidad, el talento y también potencialidades susceptibles a desarrollarse a lo largo de su vida, de acuerdo con las condiciones del medio ambiente donde se desarrollan.

Se puede citar a Ausubel con el aprendizaje significativo, el cual conlleva a asimilar un conocimiento determinado, a medida que se amplía el vocabulario, llevando a generar ideas y conceptos más complejos cada vez, de lo que derivará entonces en la conclusión de esos análisis, terminando en la apropiación absoluta de lo asimilado. Lo que en el caso del presente proyecto se transforma en trabajos cien por ciento prácticos, tanto en técnicas artísticas y así también su aplicación sobre temáticas definidas, logrando finalmente en la mente del estudiante la construcción de un capital intelectual artístico, teórico como práctico que contribuyen para su expresión personal.

Parafraseando a Emiliano Jiménez Hernández Sacerdote católico y escritor español, quien menciona que las características motivacionales del colectivo de alumnos, y el docente, son lo suficientemente importantes para el aprendizaje escolar. contrastando lo anterior con nuestra realidad actual, es poco cuanto hacemos los docentes con el fin de que el estudiante mejore la convivencia manteniendo un buen comportamiento en grupo, así dentro y fuera de la institución; la escuela desempeña un papel enorme en las diferentes etapas de educación básica, por tanto, son los maestros quienes preparan el trabajo en equipo, esperando mejorar la cooperación en la puesta en práctica de cualquier tarea, además de fomentar el orden como la disciplina. De manera que son los profesores los que permanentemente deben acompañar al educando.

Los saberes previos demostrados por los alumnos, si ya es cierto el caso donde se puede advertir algún dominio y habilidad a la hora de la ejecución de trabajos, hay otros estudiantes a quienes se les ha dificultado el manejo de ciertas técnicas, aunque no es algo censurable teniendo presente la importancia de los procesos de aprendizaje, los cuales son tan importantes como los resultados finales, circunstancia que remarcamos seguidamente en este trabajo. Por tanto, Ausubel también resulta interesante, puesto que encontramos una gran destreza previa, conocimiento previo, lo que conlleva a la adquisición de nuevos conocimientos, llevando a una reflexión crítica, a la par que expresiva, dicho de otro modo, pensar creativamente; Elliot Eisner ve en el arte un factor facilitador para el desarrollo del pensamiento en términos de “formas artísticas”, estas poseen un sentido, un significado que solo ellas tienen; todo lo anterior, orientado desde la creatividad, abriendo un horizonte de mayor número de “posibles” soluciones frente a las diversas circunstancias de la vida; en los lineamientos curriculares de la educación artística se ve en su enseñanza, un elemento que debe fortalecer en los educandos la percepción, la comunicación efectiva y la apreciación estética, en otras palabras, aprender a distinguir las diferentes interrelaciones a través del complejo entramado de la existencia.

Atendiendo a ello, la problemática social se presenta como una situación notable requiriendo de acciones y actitudes que promuevan la interacción con las diferentes comunidades, por tal razón, la puesta en marcha de este trabajo se ha llevado a cabo en la I.E.M. La Rosa, ubicado en los barrios sur-orientales de Pasto, en el barrio del mismo nombre, perteneciente a la comuna 5, estrato dos (2). En el sector mencionado la mayoría de sus habitantes se dedican al comercio a través de negocios o tiendas particulares en los hogares, es un tramo atravesado por la carrera cuarta, parte sur-oriental de la ciudad, vía de gran movilidad y tráfico vehicular.

Sabiendo que la comuna cinco es un sector de carácter popular, podría mencionar que pocas familias se sienten cómodas y conviven tranquilamente con el medio que le rodea, aunque ciertos habitantes subsisten en un estado conflictivo. Algunos de los niños viven en unas condiciones mediana o escasamente gratas, debido a la separación de sus padres, ya sea por alcoholismo o infidelidad. Esto hace que algunas de las madres se conviertan en cabezas de familia vendiendo productos en el mercado para levantar el sustento y mantenimiento del hogar, o incluso como empleadas en negocios de otros particulares.

En el primer objetivo, didáctica de la enseñanza del dibujo, en donde después de dictar temáticas de conocimiento práctico dentro de la educación artística, nos

adentramos en la descripción de sus objetivos en el aula. Abordamos el trabajo creativo en ejercicios que pretenden introducir a los estudiantes en el desempeño de su expresividad, llevando a cabo un diagnóstico de sus propios trabajos. Posteriormente continuando con la mención de la importancia de los contenidos en el área además de su evaluación.

Un segundo objetivo que se llama, identificar las temáticas abordadas dentro de la educación artística por medio de la enseñanza del dibujo; donde se hace mención de los diferentes medios empleados generalmente, empezando a desarrollar por sí mismos los diversos temas de una forma creativa, de acuerdo con las inquietudes e intereses de los estudiantes, con el fin de que pongan a prueba su libertad creadora, teniendo en cuenta la diversidad de herramientas para utilizar, llegando así a nuestro siguiente capítulo.

Por último, un tercer objetivo denominado, promover la expresión artística a través del dibujo, el cual se convierte ya en un apartado eminentemente práctico, donde se pone a flote la creatividad en los trabajos por parte de los estudiantes, de temáticas generalmente libres basados en las técnicas o materiales que se trabajen, así como la realización de una exposición final.

Lo anterior, como muestra de que la educación debe ser un canal dentro del cual todo está unido, se relaciona; por tanto, la enseñanza artística deben ser ese medio donde el alumno aprenda a expresarse por sí mismo más que copiar modelos pre-establecidos, ser un creador, siendo consciente de la realidad que le rodea desde una mirada crítica, creativa posibilitando nuevas visiones de la vida, además de promover las interrelaciones con su contexto social y del cultural.

La enseñanza de las artes propende en el salón de clase por una convivencia pacífica y respetuosa entre los estudiantes, en pro de su desarrollo como seres humanos de bien, por eso se sugiere desarrollar la expresión plástica permitiendo así su crecimiento integral.

Por tanto, surge el interés del autor en realizar la presente investigación basada en el enfoque crítico-social, y el paradigma cualitativo con el que se ha realizado el inicial diagnóstico, después de ello la formulación clara de objetivos a conseguir caracterizando la realidad encontrada respecto al tema que se busca profundizar, teniendo en cuenta igualmente la justificación he importancia del estudio, entre otros. Lo anterior visto como proceso continuo que conlleva a comprender el oficio docente basándose en el análisis de las experiencias, en otras palabras, donde el

profesor propicia la reflexión sobre su propia práctica y la influencia positiva que esta puede dejar en medio del contexto que rodea a la I.E.M. LA ROSA con el fin de influir en ella y así propiciar mejoras en beneficio de la misma.

En función de las debilidades determinadas en el proceso de enseñanza, el trabajo ha tenido el propósito de implementar las artes plásticas en el aula especialmente el dibujo, se pretende alentar la creatividad a través de diversas actividades. Es por ello que presente investigación plantea tomar la educación artística como un área fundamental para la libre expresión de los alumnos y así fortalecer contenidos, desarrollando habilidades, destrezas, en medio de un ambiente que estimule la realización de trabajos artísticos, entonces nuestro objetivo primordial:

¿Cómo puede el dibujo convertirse en un medio para la manifestación artística, en los estudiantes del grado 8º y 9º de la Institución Educativa Municipal La Rosa, ubicado en la comuna 5 del municipio de San Juan de Pasto?

Es en la realización de ejercicios prácticos y talleres cuando se hace posible que los alumnos entren al campo de la acción artística-creativa, esencialmente en medio de la puesta en práctica de trabajos de temáticas libres, pero con pleno acuerdo a técnicas previamente acordadas en el aula de clase para un ordenado desarrollo de las clases.

Proponer el dibujo como una alternativa a la manifestación de la expresión artística en los estudiantes del grado 8º, y 9º de bachillerato en la I. E. M. La Rosa, en la ciudad de Pasto, convirtiéndose en reflejo de sus vivencias, motivaciones, sueños, emociones; en fin. Por tanto, nos convertimos en testigos de aquella transmutación de la carga anímica, una vía de escape que ve en el arte una herramienta idónea que propicia el desfogue del alma, liberando de la racionalidad excesiva y el mundo cuadrículado en el que se está inmerso; una salida que provoque, produzca o que conlleve a la formación de un criterio sólido y sano, el cual dirija al estudiante a descubrirse así mismo, a conocerse más, expresando sus propios anhelos, esperanzas, en fin, generando una consciencia clara de la realidad personal, y que quiere para su propia vida.

En un primer capítulo u objetivo específico, se aborda la enseñanza del dibujo y su didáctica, despertar la creatividad en el aula, la indagación por conocimientos previos, estrategias para su aplicación de una manera propositiva, los contenidos esenciales de una verdadera educación artística, y el aspecto de la evaluación.

En el posterior capítulo, realizar la intervención en el aula a través de trabajos eminentemente prácticos donde se combinan teoría y práctica a la vez.

El tercer capítulo, presenta los resultados de la implementación de temáticas creativas, además también las conclusiones de la experiencia docente.

Como antecedentes se menciona en primer lugar: “El Arte y los Valores Construyen Tejido Social”; Se anota que las actividades artísticas que soportan este proyecto ayudan a crear vínculos de comunicación en los educandos, los miembros de la Comunidad Educativa y de éstos con la sociedad. Tal es la relación que se puede establecer con el trabajo mencionado, además de contribuir a fomentar el respeto, la justicia, la responsabilidad, el servicio, el compromiso, la solidaridad, la armonía, entre otros; esfuerzos que constituyen la base de la convivencia, por medio de eventos también muy importantes, tal así la celebración del “Día de la Alegría” un espacio para la integración institucional.

Teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad, y el tipo de comunidad donde se trabajó el presente proyecto, otro antecedente que se puede citar: “El Arte Como Superación de la Baja Autoestima”, ha sido un trabajo que a través de la expresión artística, el que se constituye en sí, un instrumento de apoyo al estudiante vulnerable a la problemática social, encuentre un medio por el cual se dignifique su propia labor, su creación, el esfuerzo de sí mismo, que lo dirija a ser consciente de su valor personal, a pesar de las duras condiciones de vida en las cuales le ha tocado vivir y desarrollarse.

En comparación al presente proyecto, podría decir que existen similitudes en el hecho de mirar a la educación artística como un pretexto para poner a prueba la creatividad, pero este trabajo va orientado de una manera muy específica al centro educativo en la cual se lleva a cabo, por tanto, se hizo necesario llegar hasta la institución ya mencionada y comenzar así a desarrollarlo, velando por encontrar especialmente en el dibujo, una alternativa a la expresión de sus alumnos.

Por otro lado, se menciona la metodología de trabajo, asimilación, reflexión de experiencias prácticas en el aula, llevando finalmente a la exposición de trabajos realizados, se puede advertir una apropiación consciente, reflexiva, creativa por parte del alumno, llegando a percibir en la expresión artística un camino o medio ideal que expresa lo interior de sí mismo. Lo anterior trabajado a través de talleres pensados en la adquisición de conocimiento, como el desarrollo de destrezas en el manejo de materiales, de recursos, proceso llevado a lo largo de 2 años lectivos, tras lo que se ha dejado denotar una floreciente creatividad y libertad. Además, teniendo en cuenta la afirmación de Pilar Parcerisas, quien reafirma que la producción actual se cimenta en la noción de “arte-idea”, es decir, la prioridad del concepto de la obra en sí, sobre el material con el cual se ha realizado o el procedimiento.

Dentro del aula de clase, se presentaba el caso de una alumna del grado 9B de secundaria, quién en un principio se mostraba tan limitada su expresión que su trabajo demostraba falta de entusiasmo por el área, incluso muestra una personalidad bastante rebelde; así como poco o nulo interés en las clases, presumiblemente resultado de cierta pereza, haciendo que su labor en grupo, aunque se muestre en muy bajo perfil, pocas veces o ninguna aporta al desarrollo personal. Circunstancia que con el pasar de las sesiones fue cambiando en el sentido de mostrarse más atenta, demostrando mayor responsabilidad, denotando entonces que se ha generado en ella un cambio positivo.

Tomando ello en cuenta, son muchos los docentes que lamentan el que no se ha generado espacios de reflexión y aprendizaje significativo en barrios llamados “difíciles”, a raíz de problemas de violencia en el medio escolar, enfrentando alumnos poco motivados, en situaciones de ruptura familiar o social, viviendo diariamente el conflicto y las dificultades de impartir un buen currículo a todos los jóvenes, un ser humano que cree en sus capacidades, se enfrenta a la vida con optimismo, aceptando las críticas sin sentirse culpable, y cuando está convencido de lo que quiere, lucha por demostrar su trabajo ante los otros, teniendo actitudes positivas, siendo respetuoso, leal, aprendiendo a valorar a las demás personas, hace que su autoestima sea realmente alta en la que el cariño, simpatía y amor de quienes lo rodean, sea el mejor argumento para poder relacionarse de manera positiva, desarrollando confianza.

Quien confía en sí mismo es creativo, de forma que su desarrollo por medio del arte posibilitará aún más una mente dispuesta y abierta a la resolución creativa de problemas porque cree que merece tener éxito en lo que se propone lográndolo finalmente. Sus éxitos se incrementan reafirmando el amor, el respeto que se tiene.

Un sujeto consciente del valor de sí mismo, se respeta y confía en sus capacidades, se enfrenta a la vida de forma positiva. Cuando existe verdadera autoestima acepta las críticas sin sentirse menos, permanece convencido de lo que quiere luchando por alcanzarlo, aun teniendo que enfrentarse a las opiniones de los demás. Esta es una característica esencial lograda por medio de la educación artística, en donde transitando por esfuerzos repetidos, disciplinados, así como constantes con el paso de los diversos aprendizajes, se llegue y de hecho se ha logrado la realización de trabajos excepcionales, lo cual da entrada a la formación de un discurso individual que soporte su creación, respondiendo a los estados del alma.

Se sabe que cuando alguien no se ama ni se valora a sí misma encuentra obstáculos por todas partes. Como no confía en sus propias capacidades no hace ningún esfuerzo por lograr lo que desea. Por lo tanto, su falta de actividad es una garantía de fracaso. El individuo con autoestima negativa, generalmente critica en forma destructiva a los demás, resulta ser una persona desagradable que tiene problemas para tener y conservar amigos.

La imagen que tiene de sí mismo es aprendida, y allí entra la educación artística, un agente generador de cambio, por medio de la sensibilización, llegando a una apreciación más profunda, positiva por parte del alumno hacia sí como a su propio trabajo.

Al igual que construye una representación interna del mundo que lo rodea, también tiene teorías y conceptos sobre sí, la relación así establecida con el medio, no solo le permite reconocer el ambiente sino su comportamiento frente a él. Estas experiencias de contacto con personas (amigos, padres y maestros), igualmente cosas de su universo material inmediato, desarrolla dentro de sí mismo su creencia en los fracasos o éxitos, las inseguridades, las sensaciones físicas, los placeres, disgustos, la manera de enfrentar los problemas, todo esto se condensa en su imagen interior, lo que piensa y siente acerca de sí es aprendido; si es percibido de maneras positivas, lo llevarán a estimarse, o si se percibe negativamente lo llevarán a odiarse.

Se observan casos en los cuales algunos alumnos no se sienten muy cómodos realizando trabajos sobre ciertas temáticas propuestas o técnicas, entonces se les orienta a pensar en sí mismos, lo que desean; así mismo a tener en cuenta materiales con los que pueden expresarse de mejor manera al trabajar; comenzando a expresar su verdadero yo interno.

Es bien sabido que como docente se deben estudiar estrategias didácticas motivadoras que conlleven a la comunicación estética-artística con respeto entre las personas; sin olvidar el contexto en el cual se desarrollan los estudiantes, un trabajo que promueva conductas sanas, contribuyendo a modelar la personalidad del educando.

En la experiencia obtenida como practicante podemos decir, que en un principio entramos con cierto temor, con incertidumbre; la percepción y desarrollo de trabajos creativos por parte de los alumnos de la I.E. M. La Rosa, en un primer momento carecía de un desenvolvimiento adecuado de la libertad creativa por la

que se pretende en el presente proyecto, porque casi la totalidad de dibujos que desarrollaban se ceñían a la copia.

De alguna manera se ha logrado que los estudiantes aprecien en la educación artística, una asignatura por la que ellos pueden llegar a expresarse espontáneamente, entonces las artes los convierte en los creativos de sus propias vidas, transitando por caminos de reflexión donde son mayormente conscientes de sus capacidades personales, es decir: vive, sabe ser creativo y comunica de sí mismo hacia los demás, un ser inteligente, responsable, respetuoso; con una adecuada visión de futuro.

2. MARCO TEÓRICO

2.1 ACERCAMIENTO AL DIBUJO EN EL ARTE Y LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Las primeras manifestaciones artísticas de la historia son netamente gráficas, referentes al dibujo, aún más que la expresión musical, literaria o científica, es artística. Se tiene la línea como el primer elemento al que el hombre primitivo acude de una forma voluntaria o involuntaria para plasmar especialmente bisontes, renos y caballos; visibles en las cuevas de Lascaux y Altamira, con la creencia de que mejor suerte tendrían los cazadores a la hora de la caza, cuestión sugerida por las flechas en los cuerpos de los animales, es decir, cumplía una especie de misión mágica en el contexto prehistórico.

Por otra parte, en lo referente al campo pedagógico

“El dibujo comenzó a formar parte en la educación primaria en Atenas en tiempo de Aristóteles, pero no exactamente con el fin de formar artistas, sino como parte de una educación en despertar la sensibilidad de cada ser humano, no solo en lo artístico sino a un nivel que permitiera la formación en valores como la ayuda, la cooperación en grupo, valorar las formas y costumbres propias de la cultura, “La educación se hacía por medio del arte: música, poesía, canto, dibujo y pintura eran los más poderosos medios para modificar los sentimientos y modelar de alguna forma el alma”¹.

A partir de lo anterior el dibujo siempre se ha encontrado entre la expresión del sujeto, teniendo en cuenta que éste se presenta como una forma de comunicación y manifestación gráfica, el dibujo está inmerso en la vida del ser humano.

Así, la educación artística también ha tenido su desarrollo a lo largo de la historia, en donde su metodología a ido evolucionando y sufriendo grandes cambios.

Antigüedad. El dibujo y las demás disciplinas se implantaron en las grandes escuelas filosóficas, donde el documento más antiguo al respecto pertenece a una obra de Aristóteles, “Política”.

Edad Media. El aprendizaje se basaba en el conocimiento y empleo de materiales y técnicas. Las artes plásticas eran consideradas oficios manuales, y en

¹ LÓPEZ, Salas Jose Luis. Didáctica Específica de la expresión Plástica. Servicio de Publicaciones Universidad de Oviedo, 1999. (p.16)

consecuencia todas las profesiones relacionadas se aprendían en talleres de trabajo.

Academias de dibujo: desde el **Renacimiento al Romanticismo**. El programa de estudio estaba organizado alrededor de la enseñanza del dibujo y fue considerado el fundamento de todas las Bellas Artes. La primera academia se fundó en Florencia por Giorgio Vasari (1563). Metodología de la enseñanza:

Basada en la copia:

- De láminas, dibujo de grandes maestros, bajorrelieves y estatuas, además de estudios teóricos como: perspectiva, anatomía, teoría de la proporción, dibujo del natural, historia del arte y estética.
- Las academias fueron afianzándose hasta finales del siglo XIX.

Dibujo en la escuela, siglo XIX. La enseñanza maduró durante la primera mitad del siglo XIX, entonces se incluye en el currículo en la primera mitad del siglo XIX y se convierte el eje del desarrollo técnico y la fabricación industrial.

- Era figurativo con fundamentación claramente geométrica.
- Se diversifican en: Artístico y técnico.
- Primera mitad del siglo XIX aparecen los primeros manuales.

ABC de la intuición o intuición de las proporciones. Johann Heinrich Pestalozzi. 1803.

Reglas y ocupaciones. Friedrich Froebel. 1835- 1850.

En la segunda mitad de este periodo, se enfatiza un super desarrollo de los métodos y manuales de dibujo.

La primera mitad en el siglo XX: el arte infantil como descubrimiento.

Últimos años, siglo XIX. Se reconoce entonces la manera de expresión de los niños en el dibujo y se relaciona con los movimientos artísticos de la vanguardia, por ejemplo el Cubismo.

- Tanto las imágenes como los objetos de otras culturas cobran importancia artística.

Estas formas de expresión artística en occidente se relacionan con el desarrollo artístico y espontáneo de los niños.

- El dibujo infantil fue objeto de la investigación psicoeducativa.

Segunda mitad del siglo XX: desde la autoexpresión creativa a la Educación Artística como disciplina.

Autoexpresión creativa:

- La educación artística: no aprender a hacer arte, sino que a través del arte aprendan a ser personas.

La consolidación institucional:

Acontecimientos importantes: La Unesco organiza un seminario sobre educación Artística 1951 en Bristol. Junto a la oficina internacional de educación aprueban las recomendaciones relativas a la enseñanza de las artes plásticas en las escuelas de primarias y secundaria.

El lenguaje visual se considera un modo de conocimiento.

Rudolf Arnheim: ver es pensar y por consiguiente las obras visuales un modo de conocimiento y las artes constituyen un lenguaje común.

Primer intento de verbalizar la expresión visual: buscar cuales eran los elementos básicos que la constituían, también las reglas o normas sintácticas que regulaban las relaciones entre tales elementos y los códigos con los que interpretar sus significados.

Elliot Eisner: La revisión disciplinar de la autoexpresión creativa

En 1970 se promovió los principales proyectos, La Educación Artística Basada en la Disciplina (DBAE): el currículo deriva de la estética, la crítica de arte, la historia del arte y la creación artística.

DBAE, Centro Getty para la educación en Arte. California.

Objetivos fundamentales:

Desarrollan las habilidades y características del estudiante para comprender y apreciar el arte. Resulta imprescindible conocer las teorías, concepciones artísticas, también el tener una experiencia creadora, en donde poco a poco se implica la importancia conceptual en el trabajo artístico escolar.

2.2 EVOLUCIÓN HACIA LO CONCEPTUAL EN EL ARTE

Desde principios del presente capítulo, mencionamos que siempre se había tenido en cuenta el hecho de que saber ser un buen artista era también ser un copista de la realidad tal como se presenta a la vista, a través de la enseñanza de reglas de composición, perspectiva y cánones clásicos de medida y proporción, todo era así hasta el siglo XIX, pero en la centuria posterior, la manera en la cual los artistas empiezan a mirar hacia su propia sensibilidad comienza a cambiar, transformando esa visión de la simple copia por una mirada más subjetiva, que es una expresión del alma humana.

“...los movimientos artísticos que se iniciaron hacia 1905 y tuvieron su mayor desarrollo en la segunda década del siglo, cuando se| sucedieron las diversas publicaciones y manifiestos. El rechazo de los principios estéticos admitidos desde el renacimiento, el interés por las culturas primitivas y por el arte popular, y la

progresiva participación de los intelectuales en la elaboración de las teorías artísticas, son algunos de los aspectos más importantes de las vanguardias”²

Tomando lo anterior se puede apreciar que se produjo un salto de mentalidad, una especie de revolución que trajo consecuentemente la manifestación de las diversas vías por las cuales habría de desarrollarse esta nueva visión. Cuando ya se deja de explorar la representación fiel de la realidad, por la expresión libre y subjetiva de ésta por parte de los artistas, se busca ir a lo íntimo, en donde vale la comunicación de ideas, sentimientos, emociones, experiencias personales, etc; llegando así hoy en día a dar mayor importancia al concepto, o “arte conceptual”, término impulsado por Marcel Duchamp, la obra se convierte en la materialización del pensamiento del creador, despojándola de otros ornamentos.

En fin, se trata de saber ver, plasmar e interiorizar, la intención particular del estudiante, en búsqueda de un significado trascendente, sabiendo que la estética actual ya no mira hacia cuán bello resulta un producto artístico, sino lo que encierra la idea en sí misma.

Se está inmerso en un espacio estético diferente y diverso, cuyos brazos alcanzan un sinnúmero de formas expresivas en el tiempo actual, a tal grado de llegar a formar enlaces con la ciencia y la tecnología. “El arte es la subjetivación del objetivo, y a su vez es la objetivación de lo subjetivo”³.

Tal afirmación anterior describe la intención conceptual del arte, fenómeno presente a partir de la llegada de las vanguardias, lo que se erige como el llamado arte conceptual.

“El siglo XX ha supuesto una radical transformación del concepto de arte: la superación de las ideas racionalistas de la Ilustración y el paso a conceptos más subjetivos e individuales, partiendo del movimiento romántico, a través de la obra de autores como Kierkegaard y Nietzsche, los cuales suponen una ruptura con la tradición y un rechazo de la belleza clásica.”⁴

Tomando en cuenta lo anterior y siguiendo por la misma línea, las nuevas tecnologías hacen que el arte llegue de una manera más fácil a los diversos

² Portada. Historia del Arte Salvat, Vanguardias Artísticas II, Volúmen 27, 1991

³ ZÁTONYI, Martha. Una Estética del Arte y del Diseño de Imagen y Sonido, Ed. klicskowsky, Buenos Aires, Julio. 2002, P. 54

⁴ Wikipedia, “Teoría Del Arte”, siglo XX, Vínculo Web:

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_arte, consultado lunes 29 de febrero de 2016

públicos, además la preocupación fundamental del artista post-moderno ya no es la representación fiel de la realidad, sino su mundo interior, la propia subjetividad, expresar sus sentimientos. Pero la cuestión es que nadie puede juzgar como excelente o falta de sentido una obra o un trabajo artístico del estudiante en el ámbito escolar, porque nace de lo íntimo de cada ser, aquello es imposible juzgarlo, adicionalmente las teorías estéticas y concepciones de lo bello o lo feo cambian con las épocas, toda época tiene su estética.

2.2.1 El saber observar. Saber observar las formas de la realidad física que nos rodea se puede definir con el "aprender a interiorizarlas"; en el plano de la representación, "anatomizar", es decir examinar cuidadosamente las texturas; llendo aún más allá, al color, olor, sabor, en fin. Se deduce la expresión que encarna el presente título, de la afirmación, "Saper Vedere", enunciado por Leonardo da Vinci en su libro tratado de la pintura acerca del comprender realmente la naturaleza para representarla lo mejor posible, todo aquello dentro de la tradición renacentista del arte como imitación.

Como ejemplos de trabajos muy minuciosos producto de un alto grado de observación, podemos citar los grabados de Durer, o Gustav Doré, ya que son notables desde el punto de vista de la alta calidad en su terminado y en su manufactura muy detallada.

Con relación a lo anterior, como ejemplo en el aula mencionado por la profesora de la universidad de Nariño, Martha Jurado, quien pide a los alumnos sacar un billete de cualquier denominación, seguidamente deben cerrar los ojos y pasar sus dedos sobre la superficie del mismo para que puedan llegar a palpar y describir posteriormente todo un sistema de texturas o relieves escondidos en el mismo, lo cual no es visible a simple vista.

Aprender a observar no es simplemente ver, sino interiorizar en el alma de la materia, de un paisaje, de un rostro, en fin; destacando de esa manera la percepción psicológica que emana de la representación en el arte.

2. 3 PENSAMIENTO DIVERGENTE

El pensamiento divergente (pensamiento lateral) es aquel proceso o método de pensamiento que el cerebro utiliza para generar ideas creativas al escudriñar todas las posibles respuestas o soluciones.

Esto sucede en las personas de forma espontánea y rápida, debido a que todo se presenta muy pronto en la mente y las ideas que llegan a ella suelen estar unidas entre sí para volver más rápido el proceso y tener presente las posibilidades en nuestras mentes. Se manifiesta a partir de los estímulos exteriores que recibe, no de los hechos. Entonces, nace la posibilidad de que ocurran en diferentes trayectorias, por lo tanto, también se llega a múltiples conclusiones.

Para darlo a entender de forma sencilla, se dice que la mente a partir de un solo estímulo exterior (preguntas o situaciones difíciles de resolver, por ejemplo) saldrán diferentes ideas que se analizarán, entonces decidir cuál es la más adecuada. Después, el pensamiento divergente trabaja el convergente, que tiene como función seguir una determinada cantidad de pasos racionales y llegar a un resultado determinado.

2.3.1 Orígenes del pensamiento divergente. El pensamiento divergente sale a la luz en el Renacimiento y prevalece en la Modernidad, debido a que es la estrategia que utilizan tanto los artistas como los científicos y los políticos.

En cuanto al uso que se le da en la ciencia, es esencial que se utilice esta manera de pensar debido a que es conveniente que en las investigaciones se analice y revise cada paso que realizan de forma adecuada y detallada. Hoy en día, a pesar de que el método es reconocido por los especialistas, en las escuelas como en cualquier ámbito de la educación continúa existiendo un camino de enseñar y aprender bastante tradicional.

Es decir, los ejercicios y problemas que deben realizar en las distintas asignaturas poseen una única solución correcta y si llegan a encontrar una solución distinta a lo establecido, se los examina con una mala calificación. El motivo por el que la educación es así, es porque se decidió desarrollar la capacidad de deducción lógica de los estudiantes.

No obstante, en algunos países se llevan a efecto nuevos métodos que se ponen de manifiesto en las escuelas para dar pie al desenvolvimiento del pensamiento divergente y la creatividad de los mismos. Estas formas de evaluación tienen el propósito de ser incrementadas, y de esta forma premiar, la capacidad de poder pensar de manera diferente.

2.3.2 Objetivos que persigue el pensamiento divergente. El principal objetivo del pensamiento divergente es poder analizar los diferentes puntos de vista de una misma problemática, modificar sus hábitos de razonamiento y mantenerlos siempre variantes, además de multiplicar las ideas que somos aptos para producir sobre la base de un problema o estímulo exterior. Sin embargo, no solo con

desarrollarlo se es capaz de mejorar y aumentar la creatividad; se necesita desarrollar una flexibilidad mental.

2.4 PENSAMIENTO CONVERGENTE

Estableciendo diferencia con el pensamiento divergente, el convergente dice que la única forma de solucionar un problema es guiándose por unos determinados pasos ya definidos. Pero entonces, se les critica a los defensores de este método que así, habrá una sola manera de dar salida a los problemas y por tanto, un único camino para sacar conclusiones.

El pensamiento convergente es 'cerrado', es decir, implica restringir las posibilidades y por lo tanto la producción de una única respuesta, por ejemplo: "alto es a bajo como largo es a..." o "diga cuál es el quinto número de la serie 2, 4, 8, 16". Por ejemplo, una prueba de selección múltiple está diseñada para ser resuelta a través de esta clase de análisis ya que sólo se acepta una solución, aquí no se requiere probar con la inventiva y creatividad. Este tipo de dificultades es el más abundante en las llamadas "pruebas de inteligencia".

El pensamiento convergente es el más común ya que induce a una respuesta automática y esta se da por la asociación que hacemos con el contexto en que se desarrolla la situación, luego usamos nuestro conocimiento de antemano y realizamos un análisis basado en esa experiencia básica.

A su vez, esta vía disminuye la capacidad de desarrollar la creatividad porque limita la posibilidad de lo nuevo y de sacar a flote nuevas posibles soluciones o ideas.

2.5 LA CREATIVIDAD

“Crear es expresar lo que se tiene dentro de sí” Henry Matisse

De aquello, podemos deducir que la creatividad y el ser creativo, consiste en extraer aquellos elementos visuales que están dando vueltas por a mente, y es en este proceso justamente cuando tales representaciones mentales salen a flote, con características como la originalidad, innovación y materialización de “lo nuevo”, de lo que no existe.

El proceso creativo es una de las potencialidades más elevadas y complejas de los seres humanos, éste implica habilidades del pensamiento que permiten integrar procesos cognitivos para el logro de una idea o pensamiento nuevo.

Louis Dudek señala que:

“La creatividad en los niños, definida como apertura y espontaneidad, parece ser una actitud o rasgo de la personalidad más que una aptitud”⁵, de lo que se puede percibir a la creatividad como una actitud inherente a la naturaleza del niño, quién es creativo y desenvuelto de por sí, el niño es abierto, expresivo, no se cohibe frente al mundo, y su creatividad permanece en constante formación y evolución.

Continuando con el desarrollo conceptual, la creatividad ha existido desde siempre, es una habilidad del ser humano y, por lo tanto, vinculada a su propia naturaleza. Sin embargo, por mucho tiempo, fue un tema no abordado y por lo mismo poco estudiado, es hasta años recientes donde surgen teóricos que se lanzan a profundizar sobre ello, y se desarrollan trabajos y aportaciones al respecto.

Se inicia esclareciendo y revisando algunas ideas en torno a la ‘Creatividad’. Según el diccionario de la Real Academia Española, está definida así: “Facultad de crear, capacidad de creación”, el don para producir cosas novedosas o innovadoras. De tal manera que la inclusión formal como concepto de estudio en varias disciplinas, ha sido reciente y permite vislumbrar todas las posibles investigaciones y trabajos que se pueden generar al ser abordado, debido básicamente, a que es un tema de análisis relativamente nuevo que afortunadamente ha ganado adeptos en los últimos años.

De esta forma, desde el punto de vista de las teorías psicológicas se conceptualiza a la creatividad así: conductismo, asociacionismo, la escuela de la Gestalt, los psicoanalíticos, los humanistas y los Cognoscitivistas. Cabe mencionar que Piaget usó el término “constructivismo” para definir una manera de aprender la cual requiere necesariamente de la reinención de los conocimientos.

El mismo da su propia definición: “La creatividad constituye la forma final del juego simbólico de los niños, cuando éste es asimilado en su pensamiento”⁶

Tal juego simbólico se erige en el pensamiento infantil como natural consecuencia de la interacción del niño con el mundo y viceversa.

La creatividad es considerada un factor multidimensional que implica la interacción o eslabonamiento entre múltiples dimensiones. Capacidad para encontrar enlazar

⁵ Revista Digital Universitaria. Dudek, Louis. 1974.
http://www.revista.unam.mx/vol.5/num1/art4/ene_art4.pdf

⁶ Piaget. Definiciones de la creatividad. 1964.

ideas antes no relacionadas, y que se manifiestan en forma de nuevos esquemas, experiencias o productos novedosos, es decir, un espacio que busca establecer conexiones con el fin de “extraer” innovaciones destinadas a afectar de alguna manera el contexto en el cual se ha desarrollado, en el caso presente, el aula de clase por medio del desarrollo creativo del alumno.

Todo esto reviste de sustancial importancia cuando se proyectan en los escenarios educativos, las teorías psicológicas más adoptadas, retoman ahora este proceso haciéndolo una parte considerable para el logro de aprendizajes fundamentales y trascendentes llamados “significativos”, en pro de la estructuración cognoscitiva de sus estudiantes. Bajo la concepción de que la escuela, tiene como intención última la formación de personas en futuros ciudadanos con capacidad de pensar, crear ante las cotidianidades que enfrenten, por tanto, las situaciones que conlleven al estudiante al aprendizaje, a partir de la experiencia y la vivencia personal, con apoyo en el pensamiento divergente, facilitan la originalidad e individualidad, lo que agiliza un apropiamiento del conocimiento en el aula de clases.

Howard Gardner menciona que “La creatividad no es una especie de fluido que pueda manar en cualquier dirección. La vida de la mente se divide en diferentes regiones, que yo denomino ‘inteligencias’, como la matemática, el lenguaje o la música, y un determinado individuo puede ser muy original e inventiva, incluso iconoclasticamente imaginativa, en una de esas áreas sin ser particularmente creativa en ninguna de las demás”⁷ Por tanto, el pensamiento divergente se desarrolla en los individuos, de acuerdo con su tipo de “inteligencia dominante”, que lo convierte así en un ser único muy distinto a los otros, cada ser humano es un universo individual.

2.5.1 Proceso creativo en el dibujo. Se define como el conjunto de acciones tendientes a la creación artística espontánea, en el caso de un niño que desarrolla sus habilidades en este campo, o también en el aula de clases, es el camino o procedimiento tendiente a ello. En la práctica educativa hemos acentuado el valor de la evaluación, no con el afán de encasillar la calidad creativa o expresiva del estudiante, sino haciendo énfasis en el seguimiento continuo de asimilación de técnicas, materiales, procedimientos, pero sin descuidar que el principal elemento es el creador sobre lo creado, aún su ejercicio artístico; teniendo en cuenta tales consideraciones, con el propósito de asegurar un aprendizaje positivo.

⁷ Gardner, Howard. Inteligencias Múltiples. Grupo Planeta, Marzo de 2015

2.6 ACERCA DE LAS BASES DIDÁCTICAS DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Se considera conveniente, retomar las ideas esbozadas por la licenciada y maestra en Arte de la UNAM, DIANA ELIZA SALAZAR MENDEZ, acerca de los fundamentos didácticos de la educación artística en la postmodernidad, so pretexto para el desarrollo del trabajo a lo largo del presente proyecto en su parte práctica y por igual de lo pedagógico; según la autora mencionada se puede traer aquí las siguientes corrientes:

2.6.1 La corriente cognitiva. La aparición de la educación artística en la primaria y secundaria ha ido tomando importancia, valorándose desde lo cultural y lo creativo, a pesar de que en general es un campo no valorado en las instituciones educativas, tomándose como algo de simple libre expresión y subjetividad, dejando de lado los procesos intelectuales que hacen parte de la creación en el contexto escolar, podemos decir que tal percepción no ha cambiado mucho hoy en día.

Sin embargo, diversos expertos de lo cognitivo han expresado sus pensamientos acerca de la importancia de la educación artística en el aprendizaje escolar, favoreciendo un cambio de visión por parte de las instituciones educativas. Se menciona a algunos especialistas tales como Rudolf Arnheim, Elliot W. Eisner y Howard Gardner, los que a pesar de no compartir las mismas ideas algunas veces han aportado sustento teórico para el desarrollo de la expresión y creatividad en el ambiente de la escuela.

2.6.1.1 Rudolf Arnheim con la Percepción Visual. Diana Eliza Salazar comienza mencionando al autor, quien en su libro Consideraciones sobre la educación artística, sitúa la percepción y la creación como centro del desarrollo educativo. Entre lo más notable está el hecho de que interpretación y significado conforman un aspecto indivisible de la visión, y que se pueden frustrar o potenciar estas habilidades humanas, sin dejar de lado que, en la raíz del conocimiento, hay un mundo sensible que se experimenta. Según Arnheim, el percibir es elemento un cognitivo, los sentidos tienen un papel muy importante, colabora con el avance de situaciones de discriminación, análisis, argumentación y pensamiento crítico. Por tanto, es construcción y proceso dinámico, así que el acto de “ver” es una función de la inteligencia, y agentes primarias para el desenvolvimiento de la mente.

Una de las limitaciones del lenguaje, una herramienta que se suele considerar fundamental para cualquier actividad intelectual, es que los significados que revela

este se desarrollan a lo largo del tiempo. Pero sus significaciones, pueden también depender de la sincronía; el campo como un todo es el que confiere sentido a sus componentes y, en una relación dependiente, estos a su vez contribuyen al significado de la totalidad.

Captar la estructura de una obra, según Arnheim, es un proceso intuitivo. El intelecto, la otra cara de la moneda cognitiva, es el medio a través del cual se identifican los componentes y se hacen las deducciones. El desarrollo de la mente requiere atención no solo en lo intelectual sino también lo intuitivo. Al todo y a las partes que lo constituyen es claramente una de las lecciones más importantes que pueden enseñar las artes.

La esencia del mensaje que nos brinda Arnheim es que la visión es una función de la inteligencia, interpretación y significado son aspectos indivisibles de ella, la percepción es un hecho cognitivo; y finalmente, que el proceso educativo puede frustrar o potenciar estas habilidades humanas. Recuerda que en la raíz del conocimiento hay un mundo sensible, algo que se experimenta, y que desde el principio el estudiante intenta dar forma pública a lo que ha experimentado. La estructura que adopta por tanto la limita, y la hace posible el medio al que tiene acceso y sabe usar.

Arnheim brinda una visión sofisticada de las capacidades humanas, que nos ayuda a entender que la percepción y la creación del arte visual son los agentes primarios en el desarrollo de la mente.

2.6.1.2. El Arte Estructura La Mente. **Elliot W. Eisner** analiza las tradiciones que hasta ese momento habían dominado la enseñanza del arte, y las clasifica en dos grupos: el contextualista y el esencialista. Al primero pertenecen aquellos que lo ven como un medio para dar respuesta a necesidades sociales concretas; mientras que al segundo grupo se adscriben quienes enfatizan su valor en sí mismo, es un campo de conocimiento independiente.

En definitiva, Eisner se sitúa en este último, al que ha dado un soporte teórico y pedagógico fundamental, constituyéndose en referencia obligada de cualquier historia de educación artística actual. El grupo contextualista plantea que la respuesta depende de quién es el alumno, el tipo de necesidades que tiene la comunidad o a qué problemas se está enfrentando la mayor parte de la sociedad.

Los esencialistas ofrecen otra perspectiva en respuesta a quienes afirman que lo que la educación por el arte debería intentar conseguir depende de a quién va dirigida. Replican que el arte es un aspecto único de la cultura y la experiencia humanas, y que la contribución más valiosa que puede obrar es aportar sus valores implícitos y sus características específicas; debe ofrecer a la formación del hombre precisamente lo que otros ámbitos no pueden.

2.6.1.3 El Arte Y La Creación De La Mente. El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia. En esta obra, Eisner expone décadas de estudio acerca del tipo de pensamiento que la práctica artística hace posible y de las implicaciones que esto produce en la educación, desde una doble perspectiva: pedagógica y filosófica. En su opinión, tiene una naturaleza singular: es dinámico, relacional, constructivo y poético, además constituye una manera muy propia de concebir la realidad, que va más allá de los significados unívocos y se abre a la interpretación simbólica. El autor destaca varias formas de raciocinio que el arte suscita. Se refiere a las siguientes:

- La atención a las relaciones entre el contenido y la forma de una obra artística, a fin de que exista una correspondencia entre lo que se dice y la manera como es dicho.
- La flexibilidad en los propósitos que caracterizan el proceso de elaboración de una obra.
- El uso de los materiales y los medios artísticos como vehículos de percepción y representación.
- La elaboración de formas expresivas.
- El ejercicio de la imaginación.
- La capacidad de ver el mundo desde una perspectiva estética, y la posibilidad de traducir las cualidades de la experiencia estética en lenguaje hablado o escrito.

En el pensamiento de Eisner aparece la influencia de John Dewey, desde una posición cognitiva y en defensa del arte como espacio curricular propio. De hecho, a finales de la década de los 80, el mismo autor participó en la elaboración de un modelo pedagógico en el área, instrumentado inicialmente por el Centro Getty para la Educación en las Artes, en California, que se denominó Discipline Based Art Education (DBAE). Este se estructura en cuatro puntos: práctica artística, estética, crítica e historia, y sus propósitos: el desarrollo de la imaginación, el logro de una ejecución creativa de calidad a partir de la adquisición de aptitudes técnicas, el aprender a observar las cualidades de las obras artísticas y a hablar

sobre de ellas; la comprensión del contexto cultural e histórico, y la formulación de juicios acerca de su naturaleza y argumentación.

2.6.1.4 Howard Gardner: La Nueva Concepción De La Inteligencia. Con el Proyecto Zero, **Howard Garner** en Harvard, desarrolla un enfoque curricular de las artes que le ha llevado a ampliar el conocimiento de este campo e influir en su didáctica. Para Gardner no hay una sino varias inteligencias, conjunto de talentos, capacidades mentales que determinan la competencia cognitiva humana. Asimismo, estas implican la habilidad necesaria de resolver problemas, elaborar productos de importancia en contextos determinados. El autor determina siete inteligencias: musical, cinético-corporal, lógico-matemática, lingüística, espacial, interpersonal e intrapersonal. Afirma que el reto de la educación artística consiste en relacionar de forma eficaz los valores de la cultura, los medios de la enseñanza, su evaluación, con los perfiles individuales, además, desarrollo de los estudiantes. Advierte que las habilidades artísticas son, ante todo, actividades de la mente que involucran el uso o la transformación de diversas clases de símbolos, que es preciso contar con profesores capacitados, tanto en circunstancias propias del área como en lo técnico-pedagógico, y que sean ellos quienes diseñen, evalúen las experiencias, la trayectoria del aprendizaje de sus alumnos. En los últimos 50 años, se ha venido desarrollando una tradición de pensamiento que le asigna un valor altamente cognitivo. Si bien el recorrido de ésta se ha mantenido constante desde entonces, se pueden identificar enfoques particulares que apuntan hacia aspectos diversos, citando la percepción, los mecanismos del raciocinio que hacen posible el trabajo con el arte, también la lectura de los sistemas simbólicos característicos.

2.6.2 La corriente expresiva o expresionista. Diana Salazar recuerda que en la obra Educación por el arte, Herbert Read lo concibe como un proceso que libera al espíritu y ofrece una salida tanto constructiva y positiva para la expresión de ideas, sentimientos; cuya finalidad tiene que ser desarrollar una personalidad integrada que permita al individuo moverse con libertad, independencia, solidaridad. De manera que parte de la propuesta que Platón enuncia en su libro la República, donde afirma que las artes deben ser la base de la formación: “Mi objetivo será demostrar que la función más importante de la ...(formación) concierne a la orientación

psicológica y por tal motivo reviste fundamental importancia la educación de la sensibilidad estética”.⁸

Herbert Read, justificando, unas veces científicamente, otras hipotética e intuitivamente, la importancia y la trascendencia creativa en la educación. Lo entiende como un camino de integración -el modo más natural para los niños- y su material es la totalidad de las vivencias. Es la única manera que puede integrar cabalmente la percepción y el sentimiento, el primero, ligado con los sentidos, con el aprendizaje, con la parte lógica de la persona; el segundo, atado a la sensibilidad, a la emotividad, a la intuición. Es este hecho dual, integrador, complementario, que el autor piensa no se ha tenido en cuenta en el sistema educativo a través de la historia, con algunas excepciones. Considera entonces la experiencia memorable, por tanto, utilizable en la medida que toma forma de arte, es necesario, conveniente a los infantes.

La educación, según Read, deberá orientarse a:

“...preservar la totalidad orgánica del hombre y de sus facultades mentales, en forma tal que a medida que pasa de la niñez a la edad adulta, del salvajismo a la civilización, conserve sin embargo esa unidad de conciencia que constituye la única fuente de armonía social y de felicidad individual.”⁹

Se identifica en esta afirmación otros elementos cruciales en el pensamiento de Read: su insistencia a través de las páginas que la educación tiene que buscar como fin último sabiduría, no tanto la producción de mayor cantidad de obras de arte sino mejores personas y sociedades. Su concepción es que la enseñanza debe ser ante todo integradora, mutualista, generadora de compensaciones y equilibrios, una forma incesante propiciadora de felicidad.

Por su parte, **Viktor Lowenfeld** destaca la importancia de que el estudiante adquiera libertad para expresarse; retoma la teoría del desarrollo psicogenético de Jean Piaget y realiza el primer intento por traducir estos principios al campo del arte.

Etapas del desarrollo Artístico en el niño según Viktor Lowenfeld:

⁸ Read, Herbert. Educación por el arte. Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, colección: “Paidós Educador”. Traducción de Luis Fabricant, 1982, Barcelona. p. 32.

⁹ Ib. P.88

Cuadro 1. Etapas de la creatividad artística en el niño

ETAPAS DEL DESARROLLO ARTISTICO EN EL NIÑO			
		EDADES	
1	El Garabato	2 a 4 años	<p>En esta etapa no hay una auténtica motivación para representar objetos o personas sino simplemente una motivación hacia el movimiento. Lowenfeld profundiza en esta etapa hablando de hasta tres tipos diferentes de garabateos:</p> <p>Etapa del garabateo desordenado: El niño comienza a garabatear en torno a los 18 meses. Estos primeros dibujos no tienen sentido ni representan nada, y son desordenados, porque el niño aún no tiene ningún control sobre sus movimientos. Cuando dibuja, el niño hace movimientos burdos, y al dibujar mueve todo el brazo. Es común que el niño ni siquiera atienda cuando dibuja. En este momento, el niño aún no muestra ningún interés por el color.</p> <p>Etapa del garabateo controlado: El niño se va dando cuenta de cómo sus movimientos afectan al papel y se siente atraído al comprobar como su movimiento afecta a su entorno. En este momento al niño ya le atraen los cambios de color cuando garabatea.</p> <p>Etapa del garabateo con nombre: El niño observa los garabatos y les busca un significado: “eso es un árbol”, “ese es un perrito”. Pero esta explicación es a posterior el niño no intentaba dibujar eso y no hay concordancia de color (por ejemplo, lo que ha dibujado con su lapicero rojo dice que es un árbol).</p>
2	Etapa Pre-Esquemática	4 a 7 años	<p>El niño se siente tan atraído hacia el dibujo que puede llegar a concentrarse en la tarea durante media hora. El niño comienza a elaborar esquemas en sus dibujos. En este momento por primera vez intenta reflejar algo. Aquello en lo que por primera vez siente interés es en la figura humana, y la manera en lo que lo representa es en los llamados “renacuajos”, que muchas veces son una cabeza de la que surgen dos piernas largas. La importancia que le da a la cabeza viene de que el</p>

			niño lo relaciona con los principales sentidos, con la alimentación y con el reconocimiento de la cara de los seres queridos. Al principio los rostros y los dibujos tienen pocos elementos, y poco a poco los va aumentando de forma progresiva. Esta es una característica típica de esta etapa, la adición de elementos.
3	Etapas Esquemática	7 a 9 años	Los dibujos representan el concepto del objeto para el niño. Aun así, algunos dibujos se asemejan más que otros a la realidad. Esto dependerá de su experiencia personal. Trata de representar el objeto tal cual es, incluidos los colores.
4	Comienzos Del Realismo	9 a 12 años	Hacia los 9 años la representación esquemática y las líneas geométricas no bastarán para permitir que el niño se exprese; intenta ahora enriquecer su dibujo y adaptarlo a la realidad. El dibujo es más natural. Es la edad de la pandilla, una época en que sus pares (sus iguales) adquieren una gran importancia. Descubren su independencia social. Los chicos disfrutan con sus reuniones y códigos propios, en ese mundo lleno de emociones que los mayores no comprenden.

Tomado de: Estefanía Valenzuela, "Etapas Del Desarrollo De Viktor Lowendfeld",
 Blog: La Importancia De Las Artes Visuales En La Educación Diferencial,
<http://estefania2936.blogspot.com.co/2013/04/taller-n-2.html>,

Publicado el 3 de abril de 2013, consultado el 20 de Diciembre de 2016

Además, concibe la estética como un medio de organización del pensamiento, de los sentimientos, las percepciones, y una manera de expresión que permite comunicar a otros ese mismo sentir, de tal modo que el niño expresa su experiencia subjetiva, lo que es fundamental en él para el instante en que dibuja, lo que en ese momento da vueltas en su mente en forma activa. Lowendfeld afirma que la educación básica limita el desenvolvimiento creador porque no está en sus prioridades desarrollarlo. A los maestros no les gusta el estudiante así, ya que es inquieto, crítico, muy difícil de controlar. El alumno dócil recibe su recompensa en detrimento del imaginativo, el innovador.

Las ideas principales que expone contemplan los siguientes puntos: El propósito de la expresión artística es desarrollar la creatividad para conseguir que los individuos sean cada vez más creativos a todos los niveles (no sólo al nivel plástico).

En la educación artística el arte está considerado en un progreso, valorado en como evoluciona y no un fin en sí, de tal manera que no importa el producto final sino el proceso mismo de creación:

El arte infantil ha de considerarse bajo la idea de que la expresión creadora sólo puede ser comprendida en relación con las etapas de crecimiento.

Los dibujos infantiles no son representaciones objetivas de la realidad sino expresión plástica de sus sentimientos.

El crecimiento estético consiste en el desarrollo logrado desde lo caótico hasta la organización armoniosa de la expresión, donde se integran completamente el sentimiento, el pensamiento, y la percepción.

Esta teoría tuvo un eco primordial entre los educadores en los años 70, ya que permitía a cualquier profesor no especializado en arte comprender el desarrollo estético de sus alumnos. La crítica principal radica en que nunca se puede estar seguro de qué y cómo se aprende, debido a que para Read, este campo más que enseñarse y aprenderse, se capta. Visto así, el papel del docente se reduce a acompañar al alumno, procurando no interferir en su proceso creativo. Ello implica privilegiar la “expresión”, es decir, la acción inmediata, lo efímero, espontáneo de la creación. Otro punto es que se minimizan aspectos formales de la enseñanza-aprendizaje artística, como la claridad de propósitos, la intencionalidad didáctica de las actividades también los procesos sistemáticos de la práctica con las artes.

2.6.3 La corriente postmoderna. Desde finales de los años 80, algunos críticos y teóricos del arte cuestionaban el concepto de modernidad que habían enarbolado en décadas previas, estudiosos y creadores. En la creación artística, las ideas de evolución, vanguardia, aura de los genios, superioridad de la abstracción por encima de otros estilos, fueron duramente cuestionadas, como una forma más de ideología que había llegado a agotarse. Esta crítica permeó el campo de la educación en artes, en la década siguiente, y provocó una revisión de los modelos previos.

Arthur D. Efland, uno de los pensadores principales de esta tendencia, invita a cuestionar algunos valores que han estado presentes en nuestra sociedad, como el valor de la originalidad, el aprecio por la individualidad de los artistas. Propone, asimismo, la necesidad de nuevas respuestas pedagógicas que reconozcan las condiciones sociales, culturales de la producción artística. Por ejemplo, la valoración del arte de las mujeres, los grupos marginados; la difusión del arte de

los pueblos africanos; el reconocimiento de los productos artísticos elaborados colectivamente por pueblos o comunidades, reconociendo que conllevan su riqueza singular. El autor advierte también el importante vínculo entre arte y política para comprender temas como la opresión, la desigualdad, pobreza.

Son los cambios ocurridos en el ámbito del Arte donde más se ha identificado una ruptura con el paradigma moderno en relación con el papel y función social del artista. Si este era un creador innato con obra original, creativa, protegida por una áurea, el pensamiento posmoderno entiende a la creación artística como una forma de producción cultural, que refleja, depende de determinadas condiciones culturales que cuestionan la distinción entre la cultura elevada frente a la misma en su conjunto; sostienen que esta clasificación de tipo popular, étnico por un lado y bellas artes por el otro es falaz en el contexto actual de una comunidad global. Por eso denuncian la fuerte connotación social, así también cultural de palabras, caracterizaciones en términos de genio mítico que para trabajar necesita aislarse del resto de la sociedad.

La crítica posmoderna o el pensamiento posmoderno no solo ha puesto en jaque el papel y función social de los artistas en estos tiempos contemporáneos sino también el significado del público, del espectador, del individuo que esta frente a la producción artística. La interpretación o lectura hecha por el colectivo es distinta y presenta perspectivas tan distintas pudiendo alejarse de la pretendida por el creador.

Estos cambios ocurridos en el arte durante la posmodernidad, la diferencia de la concepción moderna; y a variado también el enfoque de la enseñanza de las artes visuales.

De este modo, no es posible concebir una posmodernidad disociada de su relación directa con la educación, la formación del profesor, la didáctica, la escuela, la enseñanza en general, especialmente de las artes visuales. Para la teoría posmoderna lo que se está reivindicando es precisamente un lenguaje, una praxis social en las que las diferentes voces o tradiciones existan prosperando de tal modo que puedan llegar a escuchar las voces de otros, poner en marcha el proyecto de eliminar las formas objetivas como subjetivas de sufrimiento, crear las condiciones de una práctica comunicativa, una forma de vida que favorezcan la creación de un espacio público de existencia democrática en lugar de entorpecerla.

El proyecto político y pedagógico de la posmodernidad es diferente porque comprende la importancia de la escuela como aquello que posibilita la construcción del conocimiento, pero reconoce que la estructura actual de esta es fundamentalmente moderna. Esta construcción ocurre por medio de una acción educativa implicada por una concepción de didáctica en que el conocer, el aprender y el comprender son procesos fundamentales para una acción educativa libertadora, comprensiva e interpretativa del yo, en compañía del otro en la cultura que les constituyó.

En tal sentido, es importante que se ponga en jaque el papel de la didáctica general como capaz de explicar el fenómeno educativo en su totalidad. El fenómeno educativo que nace del interior de un aula es distinto, diferente y reserva especificidades que solo es posible comprender en aquel contexto donde se constituye y a partir del área de conocimiento que le ha generado.

Al mismo tiempo no es posible continuar acreditando que una didáctica sola pueda dar respuestas al fenómeno educativo y principalmente a lo ocurrido en diferentes áreas del conocimiento. Tampoco una didáctica general que pueda ofrecer todo un referente teórico, metodológico o práctico para todas las áreas del currículum de la escuela primaria y secundaria. Entonces, puede que haya otro campo de reflexiones donde se puede encontrar referencias las cuales vengán a contribuir al debate en torno de una didáctica Específica que sea capaz de responder a las preguntas formuladas.

Así, en los últimos tiempos se ha venido consolidando una tendencia internacional de educación artística posmoderna, citando a Graeme Chalmers, Efland, Freedman, Stuhr. Las implicaciones pedagógicas derivadas son varias, han originado experiencias educativas de gran interés y actualidad, que se conectan a puntos como la revaloración de las formas artísticas, también culturales dominadas, el multiculturalismo de las sociedades urbanas de hoy, las identidades de género o las sexuales, en fin, lo que nos lleva a tener en claro que la interdisciplinariedad de esta área ha permitido acabar con la separación entre las obras—objeto de estudio— y el sujeto.

De manera que estos dos son actualmente elementos de un mismo suceso (el arte), que se explican en relación con el contexto en que acontecen, por ello la experiencia estética no es solamente individual, sino resultado de la influencia cultural y el medio donde se desarrolla.

Por medio del panorama anteriormente presentado espero que se aclaren así, los diversos conceptos o ideas base del proyecto, adscribiéndonos a la tendencia tanto cognitiva como expresiva.

Además, debo aclarar que, desde mi labor docente, y tomando a la educación artística como una disciplina que también debe responder a las necesidades del contexto, dado que por este es por el cual la experiencia inmediata toma cuerpo en los alumnos, los afecta, se manifiesta por medio de su expresión, no dejamos de lado las aportaciones e importancia de lo postmoderno.

3. DIDÁCTICA DE LA ENSEÑANZA DEL DIBUJO EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA

La búsqueda de espacios para la expresión artística en la escuela, ha sido una circunstancia olvidada por la gran mayoría de las instituciones educativas, dando prioridad a otras áreas, dejando de lado la lúdica que el arte conlleva, gracias a lo cual se pueden desarrollar y potenciar en el alumno capacidades multidisciplinares, haciendo énfasis en la manifestación creativa a manera de “comunicación visual”, en donde el libre ejercicio del trazo, hablando especialmente en el campo del dibujo, toma una importancia fundamental, y se apoya en la espontaneidad.

“El acto de dibujar implica como ya hemos dicho un componente totalmente intelectual. Creer que sin... (un) componente voluntad-inteligente se puede conseguir un grafismo que tenga un interés descriptivo y estético es un error”¹⁰.

Teniendo aquello en cuenta, podemos deducir que el dibujo es también el ejercicio de la facultad de la inteligencia, la manifestación gráfica es signo de una intelectualidad propia, que se desarrolla a partir del trazo, el gesto, y la emoción como el motor que mueve el instinto creador; es una manifestación abstracta del pensamiento, donde el sentimiento además de la carga anímica se unen al intelecto, produciendo espacios visibles de reflexión, lo que conduce a la expresión creadora (es decir, la obra).

3.1 Propósito De La Enseñanza Del Arte Y Su Didáctica

Entre los alumnos de los grados 8A y 9A surgió una inquietud referente a ¿qué se pretende con la enseñanza del arte en la escuela?, pudiéndose describir como cimiento de la libertad creativa y creadora del individuo, además de su papel formador de ciudadanos libres, honestos, respetuosos, responsables, que trabajan en grupo, saben vivir en comunidad y se adaptan a los cambios que la vida o la sociedad depara al hombre; de forma que se transforma en instrumento que pone a prueba la inteligencia, creatividad e imaginación; Eisner nos da su propia definición acerca de la razón de las artes en las instituciones escolares:

“... el trabajo en las artes suscita, refina y desarrolla el pensamiento...”¹¹.

¹⁰ VASQUEZ, Juan Amo, “Elementos De Las Artes Visuales: Cuestiones Sobre Dibujo y Pintura” Ed. Universidad de Castilla La Mancha, 1993 p. 47

Lo que conduce a pensar las cosas de una manera diferente a los demás, enfocando así las problemáticas creativas y de la vida común. El trabajo en artes es un desafío a la imaginación y creatividad.

En cuanto a la contribución del arte al pensamiento, el mismo Eisner señala:

“Las artes pueden hacer unas contribuciones muy características. Entre ellas destaco el desarrollo del pensamiento en una forma artística, la expresión y la comunicación de unas formas distintas de significado, un significado que solo pueden transmitir las formas artísticas...”¹².

De lo que se desprende la originalidad que encarna el arte, conduciendo a formar una clase de razonamiento o proceso mental simbólico, creativo, contribuyendo a la libertad y autonomía en el pensamiento del estudiante.

Por otro lado, y referente a la didáctica, forma parte de la pedagogía, inscrita en las ciencias de la educación, interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje con la finalidad de perfeccionar o mejorar los métodos, técnicas y herramientas que están involucrados en ello. La palabra viene del griego διδακτικός (didacticós), que se refiere a lo ‘pertenciente o relativo al enseñar’.

En primer lugar, debemos destacar el fin o los fines de la enseñanza de la educación artística en la escuela:

“El arte orientado hacia la canalización de talentos y al desarrollo de la comunicación interior del niño, le permite animar su vida emotiva, iluminar su inteligencia, guiar sus sentimientos y su gusto hacia las más puras formas de belleza por caminos con norte definido hacia el encuentro del punto máximo de creación y desarrollo espiritual”¹³.

Bajo el mismo camino trazado, además mencionamos al arte como medio que enaltece el espíritu creativo, cultivando su inteligencia, sus relaciones, su percepción del mundo que le rodea, alentado su desarrollo total; es decir, mirar en la educación artística, un motor que pretende impulsar al estudiante hacia un mejoramiento en todas las áreas, desde lo espiritual, lo mental (psicológico), lo físico, lo relacional, en fin., con el propósito de que sea capaz de expresarse, de

¹¹ ELLIOT W, EISNER, “El Arte y la Creación de la Mente: El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia”, 2004, p. 317

¹² Ibid. p.316

¹³ “Lineamientos Curriculares de la educación Artística”, p. 2

comunicarse artísticamente, y de hacernos partícipes a los demás de su experiencia creadora, resaltando así el propio talento.

3.1.1 Objetivos de la Didáctica del Dibujo.

- “Libre desarrollo de la creatividad y la autoexpresión: El niño se manifiesta como es por el uso libre de sus facultades creativas
- Desarrollo de la identidad individual y colectiva: De manera individual facilita el desarrollo de la autoconfianza, la autoestima y la identificación con el trabajo (Marin Viadel, 1991:134). De manera colectiva facilita el cambio social y el proyecto antropológico se apoya a partir de la ilustración en un individuo educado en la autonomía y la libertad¹⁴.

De lo anterior se desprende que entre los objetivos de la educación artística no está el “formar artistas”, sino más bien, educar en la sensibilidad, la apreciación estética, mas la comunicación, por medio de la expresión y creatividad, de manera que el arte se transforma en un sensibilizador de la conducta humana por así decirlo, así como también se convierte en un medio que facilita un pensamiento que va más allá de lo puramente artístico, tal como se aclara en los lineamientos curriculares de la educación artística:

“El aprendizaje de las artes en la escuela tiene consecuencias cognitivas que preparan a los alumnos para la vida: entre otras el desarrollo de habilidades como el análisis, la reflexión, el juicio crítico.... Ser "educado" en este contexto significa utilizar símbolos, leer imágenes complejas, comunicarse creativamente y pensar en soluciones antes no imaginadas”¹⁵.

Así las cosas, en resumen, el desarrollo del pensamiento como lo señala Eisner, “en términos de formas artísticas”, contribuye a la adquisición de las habilidades necesarias para el desarrollo en la vida escolar y futura.

3.1.2 Objetivos de la Plástica (Ed. Artística) en el Aula.

Según Manuel Hernández Bélver, hay tres objetivos esenciales que cumple la educación artística en la escuela:

¹⁴ LOWENDFELD y LAMBERT (1980), a través de, “La Evaluación en el Área de Educación Visual y Plástica en la Educación Secundaria Obligatoria”, JUAN JOSÉ MORALES ARTERO, tesis doctoral, Univ. Aut. De Barcelona 2001, p. 71.

¹⁵ “Lineamientos Curriculares De La Educación Artística”, p. 2.

- Colaborar en la integración del niño en la sociedad y en la cultura a la que pertenece,.....
- Recuperar la plástica dentro del colectivo de alumnos y profesores....a través de paseos, visitas, ...y otro tipo de actividades como las proyecciones de videos y diapositivas relacionadas a obras de arte. Podría también añadirse eventos o exposiciones de arte.
- Debe potenciar las bases sicomotoras y visomotoras del niño, a la vez que favorecer su desarrollo intelectual, coordinando sus facultades de percibir, de interiorizar y expresar el espacio que le rodea.....¹⁶.

En primer lugar, el arte debe cumplir una función de valoración de la cultura y el entorno al cual se pertenece, como parte de una formación que contribuya a valorar y respetar lo propio, generando cada vez más un sentido de apropiación y de cercanía con la propia idiosincrasia. Hay que recuperar la enseñanza de la educación artística en los centros educativos, antes ya se ha mencionado que dicha área ha sido disminuida en muchas instituciones dando preeminencia a la formación estrictamente académica, hay entonces que despertar el interés de las instituciones a través del planteamiento de diversas actividades incluso extracurriculares.

Es así como en un mundo continuo de grandes descubrimientos y cambios, lo que nos está exigiendo la educación para el futuro es la preparación de generaciones capacitadas para resolver situaciones nuevas, con ágiles respuestas ante lo confuso, la creatividad en la educación tiene el compromiso de lograr una conducta original con acento personal, no meramente repetitiva que responda a las necesidades del hombre, guiando el impulso creador, el estímulo de la sensibilidad, hasta su desarrollo de la madurez. Como vamos a lograr que este niño con una buena autoestima logre desarrollar su trabajo a través de las condiciones del ambiente o del núcleo familiar, escolar. La escuela debe crear las condiciones necesarias para que el niño enriquezca la expresividad, promoviendo la experiencia artística como medio formativo, estas condiciones deben contemplar un mínimo de requisitos de conocimiento, además metodología. Es necesario, por ejemplo, considerar lo lúcido desde el punto de vista de la creación, el goce, la emoción, la satisfacción porque estos aspectos caracterizan la interrelación permanente, niño-ambiente. No puede desconocerse que la experiencia artística en la adolescencia se da dentro de la dinámica del juego;

¹⁶ HERNANDEZ, Belver Manuel. Educación Artística y Arte Infantil. Ed. Fundamentos Madrid 2000 p. 274

progresivamente, las variaciones tanto como modificaciones adquieren las características técnicas de las diversas disciplinas artísticas sin excluir por ello el aspecto lúdico, el cual se identifica con la verdadera actividad artística.

Por último, se debe potenciar todas las facultades sensoriales del alumno, refinar la percepción, es decir, la manera cómo el estudiante interpreta lo que entra por los sentidos, especialmente la vista en caso especial para el dibujo dentro del cual se puede continuar mencionando la manifestación de la forma, colores, sensaciones y para el propósito de su estudio, la capacidad de síntesis gráfica, de las sombras, la degradación, el sfumado, el trabajar con diversas clases de lápices de grafito, estudiando las texturas del papel, comprendiendo que el trazo tiene una fuerza expresiva, haciendo uso de las barras pastel, la tinta china, sanguina, carboncillo, en fin, contribuyendo así a su desarrollo intelectual al igual que expresivo.

3.1.3 Despertar la Creatividad. Es otro de los objetivos fundamentales que persigue la enseñanza de la educación artística en la escuela, teniendo en cuenta que gracias al desarrollo de la imaginación por medio del arte podemos encontrar soluciones creativas frente a los retos o desafíos de la vida.

Además, formar para la creatividad, es formar para hacer frente al riesgo, y así ser capaz de adquirir destrezas no solo en el campo artístico sino en la vida misma, la cual nos obliga a adaptarnos a nuevas situaciones, así como lo señala Miguel D´addario:

“Educar en la creatividad es educar para el cambio, y formar personas ricas en originalidad, flexibilidad, visión futura, iniciativa, confianza, amantes de los riesgos y listas para afrontar los obstáculos y problemas que se les van presentando en su vida escolar y cotidiana, además de ofrecerles herramientas para la innovación”¹⁷.

De lo que se puede distinguir en el arte un camino de innovación, un desafío constante que conlleva a pensar, a encontrar soluciones, a mirar las cosas de maneras diferentes y poco habituales. Por tanto, el despertar de la creatividad nos obliga a facilitar al estudiante recursos que hagan posible para ellos la libertad creativa, su desarrollo vital como herramienta válida que facilite la formación de su personalidad.

¹⁷ D´ADDARIO, Miguel. Manual de Pedagogía y Didáctica: Aula creativa e Inteligente. Ed. LULU 2014, p. 23

Por otro lado, ya en el contexto escolar de la I. E. M. LA ROSA, debo hacer notar que no se ha desarrollado un plan de área desde lo plástico, es decir: dibujo, Pintura o Escultura lo suficientemente estructurado, además traer a cuenta que la docente titular es licenciada en música, por tal motivo los alumnos de la institución no han tenido un desarrollo consecuente con sus necesidades en materia de dibujo en Artes Visuales, por tanto, a partir de mi llegada a dicho plantel, he llegado en un primer momento a impartir clases en las siguientes temáticas de conocimiento a solicitud de la institución educativa en los grados octavo, noveno y once. También se pretende que el alumno comience a expresar su sentido lúdico, su sensibilidad; con lo cual empiece a comunicar lo que su yo interior es capaz.

- **Tipo De Lápices y papel Para El Dibujo**

TALLER N° 1

EJERCICIOS DE TRAZOS CON DIFERENTES LÁPICES O IMPLEMENTOS PARA DIBUJO

El conocimiento de diferentes materiales causa gran curiosidad e interés en los alumnos

- **Punto y Línea**

TALLER N° 2

SE REALÍZAN DIFERENTES EJERCICIOS SOBRE EL PUNTO Y LA LÍNEA TENIENDO EN CUENTA EL SENTIDO Y DIRECCIÓN DE ÉSTA, TRAZOS AL AZAR, TRAZOS CON OJOS CERRADOS, EJERCICIOS SOBRE EL PUNTO

Los ejercicios a partir de punto y línea van familiarizando al alumno con el lenguaje gráfico.

- **Dibujo De La Figura Humana**

TALLER N° 3

LAS MEDIDAS Y PROPORCIONES DE LA CABEZA

El ejercicio pretende interiorizar en el conocimiento de la proporción y medidas en el dibujo de cabeza y rostro

TALLER N° 4

EJERCICIOS SOBRE DIFERENTES MOVIMIENTOS DEL OJO

Se presenta facilidad de parte de la mayoría de los alumnos en la apropiación de la temática de la representación del ojo y sus movimientos

TALLER N° 5

DIBUJO DE LA NARÍZ, DIVERSAS VISTAS

El dibujo de narices en diversas formas y vistas permite un manejo preciso a la hora del dibujo del rostro, comenzando por su forma básica en la representación a partir del dibujo de un triángulo imaginario

TALLER N° 6

DIBUJO DE LA BOCA, TIPOS DE BOCAS

El ejercicio pretende generar práctica en el conocimiento de la estructura de la boca, abarcando igualmente desde la edad temprana hasta una edad avanzada, su realización no ha sido de dificultad para los alumnos

TALLER N° 7

DIBUJO DE OREJAS

Ejercicios prácticos acerca del conocimiento de la estructura de la oreja y dibujo desde diferentes vistas, (a partir de su forma en C) ha sido un poco difícil la asimilación para los alumnos para efectos de la representación

TALLER N° 8

RETRATO DEL COMPAÑERO FRENTE A FRENTE

Ejercicios prácticos donde se aplica el conocimiento ya antes adquirido sobre medidas, proporciones y dibujo de las diversas partes componentes de un rostro, a pesar de un inicial sentimiento de resistencia o cierta vergüenza

TALLER N° 9

AUTORRETRATO CON LA AYUDA DE UN ESPEJO

Aunque el ejercicio en un principio produjo algún sentimiento de vergüenza o rechazo en los alumnos, se pudo llevar a cabo en la mayoría de ellos.

- **Proporciones y Medidas de la Figura Humana**

TALLER N° 10

PROPORCIONES DEL CUERPO HUMANO, DIFERENCIAS ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER

El conocimiento en las diferencias del cuerpo entre el hombre y la mujer y su dominio es fundamental, aunque se ha presentado cierta dificultad en su asimilación por parte de la mayoría

- **Movimiento de la Figura Humana**

TALLER N° 11

EL MOVIMIENTO DE EXTREMIDADES SUPERIORES Y POSTERIORES (BRAZOS, MANOS, PIERNAS, PIES)

El ejercicio ha sido algo complicado para los alumnos en cuanto a elaboración de los dedos de manos y pies

- **Realización de superhéroes o caricaturas**

TALLER N° 12

REALIZACIÓN DE UN SUPERHÉROE DE UN CÓMIC O HISTORIETA A LÁPIZ Y COLORES

Ejercicio de aplicación pensado para aplicar el conocimiento sobre el dibujo de la estructura y movimientos del cuerpo humano por medio de la caricatura.

- **Dibujo De animales**

TALLER N° 13

DIBUJO DE LA ESTRUCTURA DE ANIMALES (CABALLO)

Con la explicación acerca del dibujo de animales a partir de formas geométricas como círculos o elipses, los alumnos han podido llevar adelante la representación de animales como roedores o el caballo.

Figura 1. Dibujo de caballo 1

Fuente: Archivo personal

Figura 2. Dibujo de caballo 2

Fuente: Archivo personal

Los ejemplos de trabajos aquí mostrados dejan apreciar el dominio en la línea plasmado en las formas básicas de los miembros del caballo, objeto de rápida asimilación por parte de los estudiantes. Tal así también en los ejercicios realizados anteriormente, lo que nos abrió un espacio ventajoso para continuar trabajando posteriormente temáticas comunes de una manera espontánea y expresiva.

Ya cerca a terminar el año escolar 2015, se concluyeron las temáticas con el puntillismo como pretexto para trabajar sobre temas libres, y con diversas técnicas

- **El Puntillismo**

TALLER N° 14

APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE PUNTILLISMO A UN TEMA LIBRE

A partir de la técnica del puntillismo con diversos materiales como lápices, colores o marcadores donde se observa creatividad en la elaboración de temas libres destacándose el paisaje: desde mi primer año de práctica se ha comenzado a evidenciar el potencial creativo de los alumnos de los grados 8°, 9° y 11° por medio de esta modalidad de trabajo en aula, en donde los alumnos de una manera rápida y despreocupada en la mayoría de los casos, salvo algunas excepciones comienzan a expresarse por medio del color, de manera que comienzan a emplear lápices de colores y marcadores, plasmando su pensamiento en el papel.

El arte en el niño y el adolescente no se preocupa por la perfección en el acabado, simplemente intenta copiar o simular la realidad que esta visible ante sus ojos,

expresar por medio del trazo o el color el estado anímico interior. El color modela sus sensaciones y emociones, el dibujo es libre, el arte es libre.

Figura 3. Paisaje en puntillismo

Fuente: "aprende a dibujar con la técnica del puntillismo" actividades.dibujos.net

Figura 4. Paisaje Marino

Fuente: Mirian Consuelo, "Puerta a la imaginación", Blog

3.2 INDAGACIÓN POR CONOCIMIENTOS PREVIOS

Teniendo en cuenta los aportes de la teoría de los conocimientos previos de David Ausubel, y como metodología propia de trabajo en las aulas de clase, en la I.E.M.LA ROSA indagamos en el aula en búsqueda de conocimientos previos del alumno acerca de las temáticas expuestas, de modo que así será más fácil la asimilación de contenidos facilitando el trabajo del docente en el aula de clase.

Posteriormente, se explican los contenidos oralmente, con un lenguaje claro, entendible a los alumnos, de forma que puedan comprender los conocimientos junto a la experiencia práctica, buscando que cada quien los entienda y se apropie de ellos, recurriendo también a la explicación personalizada, circunstancia que ha dado frutos en el desarrollo de los temas, logrando que el estudiante alcance a desenvolverse muy bien en medio de su proceso creativo, asimilando la teoría para después demostrarlo en el trabajo práctico.

3.3 ESTRATEGIAS PARA LA APLICACIÓN DEL DIBUJO

A continuación, se menciona algunas temáticas didácticas propuestas a la institución para los alumnos de los grados 8, 9 y 11, con la intención de realizar un trabajo creativo en dibujo que responda a sus inquietudes creativas, saliendo de los medios y maneras tradicionales.

A propósito de lo anterior, “Entre los alumnos de los grados 8A y 9A, causa curiosidad el hecho de saber cuál es la forma más rápida y efectiva para aprender a dibujar” cód. **E. Alum. G. 8A, 9A** El aprendizaje personal de estas habilidades, se puede ver en principio, impulsada por el docente, aunque en realidad se requiere de verdadero interés, voluntad, creatividad, flexibilidad de parte del alumno, comprometerse consigo mismo en la realización de sus objetivos personales, adquiriendo la motivación necesaria de parte del docente para la asimilación de dicha habilidad, así como de cualquier otra.

Otra situación que se debe mencionar es la importancia del proceso en medio de la puesta en marcha de propuestas o trabajos artísticos en el aula de clase; se ha podido evidenciar en la I.E.M. LA ROSA que “entre los alumnos del grado 8A, hay mayor preocupación por el resultado final, en vez del proceso” cód. **D.C.G. (2)8A**.

Por tanto, ha sido muy importante insistir en nuestras clases tanto teóricas y prácticas en dar un acompañamiento permanente al aprendizaje del alumno, tal como se menciona: “..., el profesor deberá acompañar al alumno para controlar dicho proceso más que para averiguar lo que sabe. Es decir, atenderá a los procesos de elaboración y no solo a los resultados...”¹⁸.

De lo anterior se denota que todo proceso de aprendizaje debe ser tenido en cuenta como un progreso totalitario en donde todos los pasos cuentan para la formación o estructuración del conocimiento en la mente de los alumnos, es decir, nada sobra, ni queda excluido.

Continuando de esta manera, Las estrategias propuestas buscan contribuir al desarrollo artístico en los estudiantes de la I. E. M. LA ROSA, de forma que aprenden a desarrollar la sensibilidad, como aprender a comunicarse por medio de imágenes y desarrollar así la observación e imaginación que los conduzcan a

¹⁸ Ministerio de Educación y Ciencia de España. Área de educación artística, Vol. 15, p. 137

buscar nuevas maneras de proyectar sus inquietudes, deseos de manifestarse en, y frente al contexto que los rodea; una de las experiencias vivenciadas en el taller se narra a continuación:

El Dibujo al Revés

“Dibujar las cosas al revés nos libera de las percepciones habituales”¹⁹.

Es una estrategia que permite que los alumnos aprendan a ver el mundo desde otras perspectivas, dibujando las cosas que ven al revés, o dibujando de abajo hacia arriba. Por ejemplo, un gato, dibujando primero las patas, luego a voluntad del alumno continuar con la cabeza y todos sus detalles, ya sea que copie el modelo, o mejor reto aún será si se aventura a realizar el dibujo sin modelo alguno, es decir, aprender a mirar las cosas desde otros ángulos, explorando más posibilidades sin recurrir exactamente a la copia.

Lo que nos es conocido a la vista no parece ser lo mismo cuando esta hacia abajo. De por sí la mente asigna una parte superior y otra inferior a todas las imágenes que se observa, anotando que siempre se espera mirarlo todo de un modo normal, es decir, con la cabeza arriba, pies abajo. De esta forma se reconocen las cosas que parecen familiares, nombrandolas, clasificandolas, poniendo lo que se ve en perspectiva con los recuerdos o conceptos guardados.

Cuando la imagen se ve cabeza abajo, las pistas visuales no concuerdan. El mensaje que llega al cerebro es confuso, se confunde. Se ve las formas, las zonas de luz y sombra.

Respecto a nuestra experiencia docente pudimos observar que “se presenta curiosidad, a la vez que dificultad por El Ejercicio del Dibujo al Revés entre los alumnos del grado 8A” cód. **E. Alum. G. 8A.**

Reconociendo que ha sido su primer enfrentamiento a esta experiencia que demanda una conexión con la parte más lógica y racional del cerebro.

“..., una explicación plausible del ilógico resultado es que el hemisferio izquierdo rechazó la tarea de procesar la imagen invertida. Presumiblemente, el hemisferio izquierdo, confuso por la imagen e incapáz de nombrar y simbolizar como es

¹⁹ GELB, Michael. Inteligencia Genial, Editorial Norma, 1999, p. 301.

habitual en él, se hecho para atrás dejando el trabajo para el hemisferio derecho
.....²⁰.

Este ejercicio se ha realizado en los grados 8B y 9B, ha retado a los alumnos a buscar soluciones a los desafíos en el aula, se ha abierto un espacio creativo, implicando pensar “con todo el cerebro”, por lo tanto enseñar el dibujo al revés o incluso con la mano no dominante, nos obliga a ejercitar ese hemisferio puramente racional y calculador, circunstancia que en medio de la práctica ha hecho evidenciar la predisposición a ejercicios que demandan la realización de experiencias gráficas de manera diferente en los estudiantes, presentándose por parte de algunos cierto temor en el momento de emprender el trabajo tras lo que se ha optado por llevar a cabo trazos lentos, es decir, avanzar despacio, dejando de lado el miedo o la presión, emociones negativas para la culminación de tal propuesta, presentándose también algunos casos de cierta pereza o desinterés, pero de parte de la gran mayoría todo ha derivado en buenos resultados, llegando a comprender el estudiante que procesos como este buscan el cambio en la manera como ven ellos las cosas normalmente exceptuando pocos casos en los que el desorden o la indisciplina se hicieron presentes.

Ejercicios Espontáneos

Es a través de estos ejercicios espontáneos cuando los estudiantes realmente comienzan a poner el esfuerzo necesario de su parte, en desarrollar conscientemente su pensamiento esquemático, y no solamente así, sino que buscan dar identidad a su propia creación, por medio del uso del color y el trazo que se genera en los trabajos del estudiante, por ejemplo, la realización de autorretratos creativos o también los garabatos.

²⁰ EDWARDS, Betty. Aprender a Dibujar con el Lado Derecho del Cerebro. Ed. Urano, 2004. p.147.

Autorretrato Creativo

Figura 5. Autorretratos

Fuente: Archivo personal

Figura 6. Autorretrato

Fuente: Silvia Martínez Borrego

En la I. E. M. LA ROSA, después de dar las bases sobre proporciones generales en el rostro humano, se ha propuesto la actividad donde cada estudiante ha realizado un autorretrato creativo, han utilizado variados elementos de dibujo como el tradicional lápiz de grafito, marcadores, bolígrafos, entre otros. Mientras colorea la forma interior de sí mismo que ha dibujado, se divierte con el uso de colores muy diversos y trazos que le permitan expresar su visión propia de sí.

Tal ha sido la experiencia en el aula; trabajo que deja una sensación muy positiva, que en un principio mostró cierto nivel de individualismo, pero posteriormente empujados por la necesidad de solicitar diversos materiales para trabajar de los cuales muchos adolecían, se empezó a ver que los estudiantes entre sí daban indicaciones u opiniones acertadas, también producto de las sugerencias llevadas a cabo en mi rol docente, y como reflexión del saber propio, circunstancia mayormente visible en alumnos del grado 11-B.

En temáticas tales como el autorretrato creativo, ha podido verificarse que los procesos prácticos de elaboración que se han llevado a cabo han terminado teniendo la misma importancia que el resultado final de sus trabajos, caracterizados tanto por su creatividad y variedad, además ateniéndose al hecho de que cada contenido es diferente, se suele trabajar sobre temas libres que posibilitan mayor libertad, evidenciándose confianza al poner en marcha su expresividad, perdiendo el miedo a mostrarse a sí mismos ante los demás.

Garabatos Y Dibujar A Ciegas

Figura 7. Ejercicios de garabatos creativos

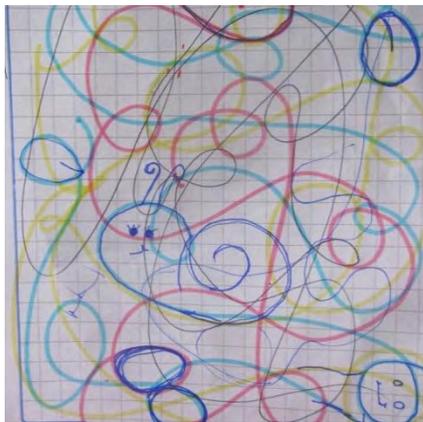

Fuente: Archivo personal

“El hombre es racionalidad, pero también es imaginación y creatividad y en tanto en cuanto la educación no englobe todas las potencialidades humanas estará abocada al caos”²¹. Por ello se puede decir que la formación en educación no debe darse tan solo en pro del pensamiento lógico racional, sino que al igual que ésta debe estar presente de forma similar en el desarrollo de las habilidades creativas del alumno, buscando con ello una formación global que encierre todas sus aptitudes, talentos para beneficio de sí mismo también su contexto social.

El Garabato

Figura 8. Garabatos 1

Fuente: Archivo personal

En ejercicios realizados en el aula, el estudiante comienza por realizar una línea fluida y sin interrupciones, un trazo que estimula el sentido de la dirección, lo importante es que se adquiere conciencia de lo realizado y así mismo destacar la espontaneidad que demuestra. Con lo anterior, hacemos referencia al garabato, el cual se puede definir como la expresión inconsciente, desordenada, buscando la libertad creadora, es una búsqueda de tipo exploratorio, nada es completo, o perfecto, sino que es un fluir constante, tal resultado se visibiliza en el contexto de la I. E. M. LA ROSA, “Los alumnos de los grados 8B y 9B experimentan con lápices de color, bolígrafos y marcadores de manera entusiasta” cód. E. Alum. G. 8B, 9B, en donde se hace patente el disfrute en medio del proceso, cada alumno se convierte en el artífice de sus más íntimos pensamientos, llenos de movimiento, dinamismo y significado profundos.

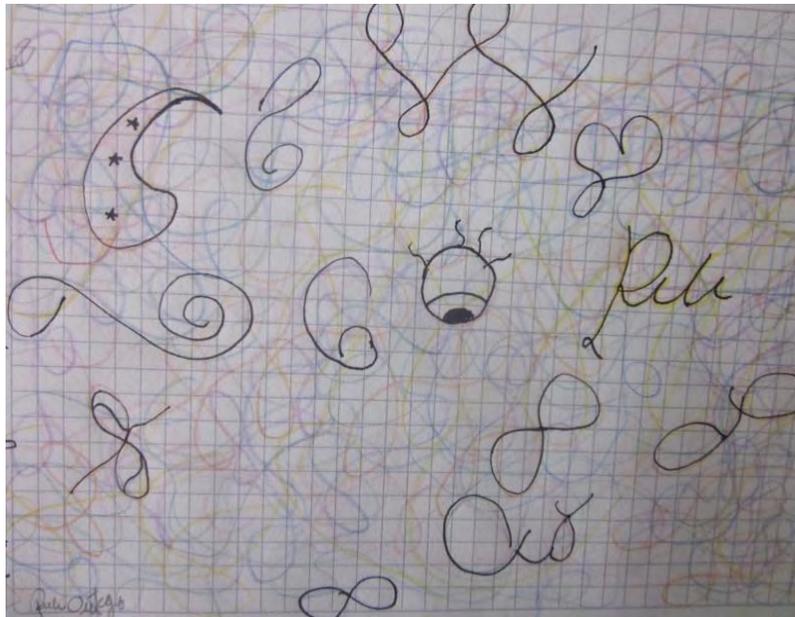
²¹DÍAZ, Jimenez Carmen. La creatividad en la Expresión Plástica, propuestas didácticas y Metodológicas. Narcea ediciones, 1986, p. 142

Figura 9. Garabatos 2

Fuente: Archivo personal

Figura 10. Garabatos 3

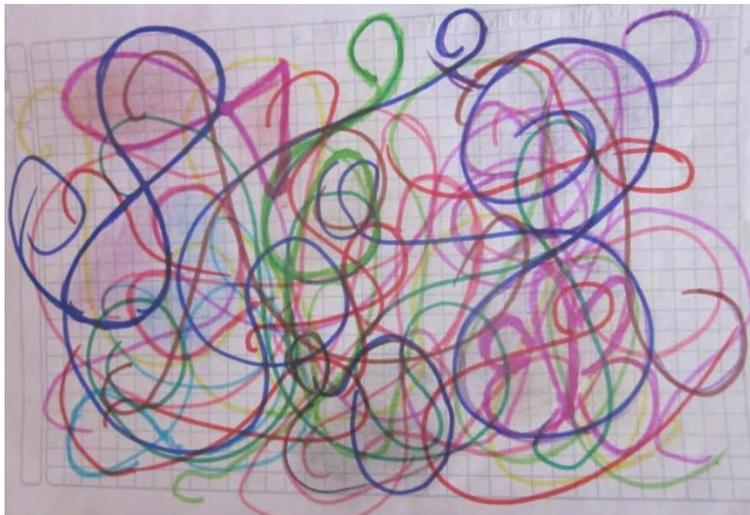

Fuente: Archivo personal

Como dice Carmen Díaz, “La etapa del garabato, es la primera en la que el niño empieza su experiencia gráfica, comienza aproximadamente al año o año y medio de edad. Es la más importante y rica por todo lo que supone de aprendizaje visual-motriz...Esta etapa es la del gran arte abstracto infantil”²².

Es la primera etapa de la experiencia gráfica del niño, esta posee la semilla del pensamiento abstracto visual, el cual es el motor que impulsa a “crear”, impresiones de trazo que posteriormente derivará en una expresión más madura plenamente dicha.

Figura 11. Garabatos 4

Fuente: Archivo personal

Se realizan también con lápices de colores o grafito solamente, o intercambiando entre estos materiales, a través de la asistencia del docente o quien pueda facilitar el intercambio de ellos sin abrir los ojos, y así continuar.

“Aunque a opinión de muchos el dibujo a ciegas resulto convirtiéndose en una práctica interesante, habiendo por tanto cierta resistencia por parte de algunos a la hora de ejecutar esta propuesta, no todos demuestran el mismo empeño en la experimentación del ejercicio, el ser humano siempre siente la necesidad de ser guiado por los sentidos para realizar sus acciones, como la vista en este caso; La presente temática permite al estudiante desligarse de los estos, arriesgándose a la aventura de un trazo no planeado, espontáneo, dejándose llevar por una línea

²² Óp.Cit. DÍAZ. p. 48

continua sin aparente final, simplemente el placer de crear, de experimentar, de hacer de la experiencia algo completamente personal, subjetivo.

3.4 CONTENIDOS

- “El centro de la propuesta educativa es el sujeto creador y no el objeto creado
- Dibujo entendido como vía de expresión. Este es la tarea central pero no es empleado como un contenido propio del aprendizaje. No se aprende a dibujar, mas bien, se hace uso de el en beneficio de la auto-expresión
- Abandono de la instrucción artística en favor de la expresión plástica. No se trata de una educación en arte como tal, al no haber unos contenidos determinados. Se caracteriza por el abandono de las temáticas típicas del área (estudio de los clásicos, observación de la naturaleza o las reglas de composición) en pro del trabajo espontáneo y libre.²³.

Las artes es una asignatura venida a menos en los centros de formación académica, no se le da la importancia que tiene en su misión de formar personas capaces de sentir y pensar por sí mismas, como a comunicarse de una forma estética. “La manera de concebir y ejercitar la creatividad, decide la mentalidad del hombre que piensa”²⁴. Todo individuo desde la concepción, esta dotado con la capacidad para crear, originar cosas, manifestarse. Cuan más abierto y creativo es el ser humano, con mayor facilidad será capaz de encontrar las soluciones que los desafíos demandan.

En la práctica en el colegio se miró en un principio la mentalidad de copia que estaba presente en los alumnos, ese afán de apegarse a un determinado modelo a partir del cual realizaban sus trabajos, situación que con el transcurso del ejercicio docente fue transformándose con pocas excepciones. El dibujo libre era otra constante que permanecía en la mente de los estudiantes, sin salirse del tradicional empleo del lápiz y papel, circunstancia que ha cambiado con el paso de los meses en la institución.

Los contenidos que se han propuesto a la I.E.M.LA ROSA, tienden a la formación de la sensibilidad artística, de la expresión espontánea en el dibujo, permitiendo que cada estudiante desarrolle trabajos de tema libre en la mayoría de los casos, como ya se mencionó anteriormente.

²³ MORALES, Artero, Juan José. La Evaluación en el Area de Educación Visual y Plástica en la Educación Secundaria Obligatoria. Tesis doctoral, Univ. Aut. De Barcelona, 2001 p. 71-72

²⁴ QUINTAS, Lopez, Alfonso. Estética De La Creatividad: Juego, Arte, Literatura. Ed. Rialp, 1998 496 pag, p. 27

Todos los seres humanos nacemos con ese chip de la creatividad albergado en el cerebro, el punto está en saber canalizar esa energía creativa latente en el espíritu del alumno, por tanto, nadie puede decir que no es lo suficientemente creativo, y mucho menos si ni siquiera lo ha intentado ni ha sido estimulado de la forma adecuada.

3.5 EVALUACIÓN

- “El papel del educador es fomentar el auto-descubrimiento infantil y animar la profundidad de su expresión. No requiere un docente erudito, sino capaz de entender las necesidades del alumno. Se ha de actuar en el proceso de educación por medio de la motivación, proporcionando diferentes materiales y asegurando la creatividad y expresividad.
- Aprendizaje por la acción y no por la contemplación. La práctica constante no es un adiestramiento, sino la consecuencia de una metodología creativa fundamentada en la espontaneidad, que niega el método clásico de la observación de obras de arte o la naturaleza.
- Orientación lúdica. Da importancia al valor del juego en el proceso formativo, y fomenta procedimientos que se basan en el estímulo placentero y la creación de entornos y actitudes cordiales.
- Confianza en la creatividad natural infantil. Considera que el niño o adolescente es naturalmente creativo. La falta del desarrollo en este campo es resultado de la intervención de los adultos. Esta influencia negativa se presenta en el recurso infante de los estereotipos.
- Derrumbamiento de la disciplinabilidad curricular por la libertad creativa. El proceso educativo se estructura en función del desarrollo evolutivo del individuo, no por la articulación temática.
- Favorece la autoexpresión ante la imitación. Intenta que el sujeto descubra y exteriorice sus emociones y sentimientos por medio de la práctica artística. La copia de modelos impide el desarrollo de esas propiedades.
- Rechazo de la evaluación. Según lo anterior no hay que determinar criterios para ello. Hay que excluir la atención del alumno y sus producciones del sistema de calificaciones escolares. Así, se consiguen las garantías de que el niño actúe con libertad, y revele sus sentimientos y emociones sin censura (Lowendfeld y Lambert, 1980)²⁵.

²⁵ LOWENDFELD y LAMBERT. La Evaluación en el Area de Educación Visual y Plástica en la Educación Secundaria Obligatoria. JUAN JOSÉ MORALES ARTERO, tesis doctoral, Univ. Aut. De Barcelona 2001 p. 72

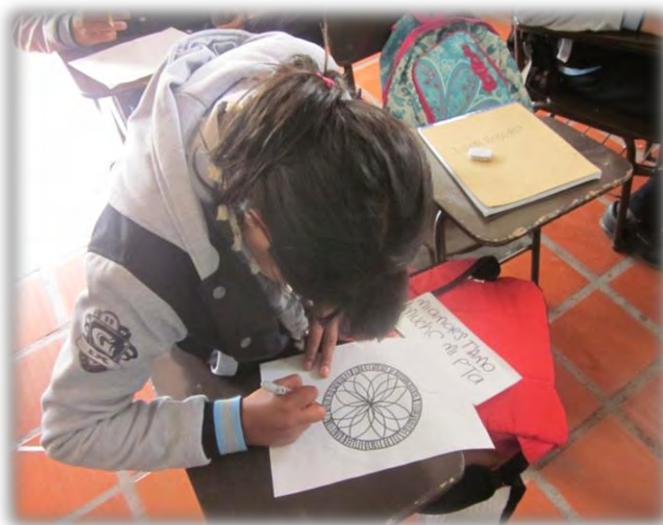
La Educación Artística es una disciplina en donde es imposible “calificar” la expresión subjetiva del alumno.

Lo anteriormente expresado de acuerdo con la afirmación de que la misma no debe llevarse en obediencia estricta a contenidos preestablecidos, lo que contradice su espíritu creativo y expresivo. Por otra parte, los efectos de la evaluación en el aula en especial con la expresión artística tienen las siguientes características:

- Identifica fortalezas y debilidades en el aula
- Confirma la efectividad de las didácticas aplicadas
- Confirma el aprendizaje de los contenidos
- Confirma la efectividad de instrumentos, particulares, maestros y elementos necesarios para poner el conocimiento a alcance de los estudiantes.

Se hace el trabajo práctico en clase sobre la temática explicada y posteriormente se evalúa, se verifica así la asimilación de los contenidos tanto teóricos como también las técnicas y/o procedimientos empleados, teniendo en cuenta el proceso, también el resultado final, de manera que se convierte en una evaluación total.

Figura 12. Trabajo en proceso

Fuente: Archivo personal

Así se llevó a cabo una evaluación integral en el contexto de la I. E. M. LA ROSA, en donde también se ha tenido muy en cuenta la disciplina y el respeto por el trabajo individual, logrando resultados positivos en el desempeño de los estudiantes, así como mayor apropiación de parte de ellos por las temáticas

aprendidas, y fomentando valores como la colaboración mutua, visible sobretodo entre los grados octavos.

Figura 13. Preparación de superficies

Fuente: Archivo personal

Teniendo en cuenta la importancia de una evaluación permanente en el área de Educación Artística, se puede estar de acuerdo, parafraseando a Fidel Castro Ruz, cuando anota que ésta permite conocer tempranamente los problemas del aprendizaje para que maestros y alumnos tomen medidas en pro de evitar fracasos irremediables.

Figura 14. Planeación

Fuente: Archivo personal

Como circunstancia extra, cabe traer aquí, el hecho de que posteriormente al último día de práctica pedagógica en la I. E. M. LA ROSA, se acercó una alumna (Eliana Sofia) en representación del grado 9B para informar su voluntad de enviar una carta o comunicación a las directivas del colegio con el propósito de que en el siguiente año lectivo 2017, se continúen dictando temáticas similares a las dictadas por parte del docente, lo que llena de emoción al saber que el trabajo realizado en aquella institución a sido importante frente a los estudiantes, además saber que hay educandos que valoran el esfuerzo por generar en ellos conciencia de la importancia de la educación artística, no como una área de relleno, sino como una asignatura que enseña a pensar diferente, a crear, a ser espontáneo, a encontrar soluciones inadvertidas a los problemas con los que a diario se encuentran en medio de las circunstancias, tal es la naturaleza del pensamiento divergente del que el arte y sus diversas manifestaciones hacen gala.

4. TEMÁTICAS ABORDADAS A TRAVÉS DEL DIBUJO

En el capítulo anterior se hizo una rápida revisión de la historia de la expresión gráfica y cómo fue tomando diversos significados a través de la historia del arte, así como una aproximación a la enseñabilidad del arte en la escuela y una sencilla aproximación a la definición y características de la inteligencia visual- espacial.

La expresión es una manera de recreación, entonces: "... significa re-crear, volver a crear, crear nuevamente.....es la manera como el hombre cotidiano hace la historia. La historia suya, propia, personal, y la historia de la cultura en la que está inmerso"²⁶. Expresar y re-crear son una manera de reinventar, es decir, volver a crear sobre lo ya existente, pero cada vez, con sentido y significado propios, individuales, concernientes a cada creación, valorada como objeto o creación con un valor artístico-intelectual propio.

En mayor o menor medida, todos poseen dicha capacidad, ya sea que ésta respondiese históricamente y en primera instancia a razones de supervivencia o completamente artísticas. Aparece aquí el hecho de la representación como la exorcización del espíritu, la representación como el camino a la liberación o a la transformación de significados, los cuales anteriormente quizá hayan permanecido dentro de determinadas ópticas sociales o culturales, pero a partir de la reflexiva representación, y un nuevo sentido de autodeterminación conduzcan a nuevas miradas de los fenómenos, sean del tipo que fueren.

Esta necesidad de representación ha estado siempre, hablando desde la historia del arte, adherida a la época en la cual se ha desarrollado, intentando "emular", si se puede decir así, el momento histórico, lo que está de moda, sucede así con las vanguardias artísticas, las cuales, con su misma aparición, generan nuevas miradas y significados de la realidad, abriendo así mismo las puertas hacia otros caminos u horizontes artísticos, o de creación.

De manera que el lenguaje, o los lenguajes se acomodan a aquellos momentos históricos, ya que transmiten la cultura, los signos, los símbolos, sus interpretaciones sociales. Por tanto, el niño en el ámbito escolar puede empezar a desenvolverse en la expresión personal, a través de un lenguaje de expresión

²⁶ CÉSPEDES, Edgar. Principios y Técnicas Recreativas para la Expresión Artística del Niño, EUNED, 1987. p. 10

propio, líneas, signos, símbolos, manchas, gestos, trazos, cargados de sentido que buscan comunicar, “el niño se re-crea expresándose frente a los demás y frente a sí mismo. Y es así como descubre para sí sus puntos fuertes y sus debilidades, sus habilidades y sus intereses”²⁷.

En el niño, re-crearse es divertirse, por tanto, el arte es un juego, es una diversión consciente, una recreación inteligente y provechosa que ejercita habilidades como la comunicación, el pensamiento, el juicio, entre otros.

Los diversos lenguajes artísticos se constituyen en base para la expresión de la subjetividad humana, para el caso del dibujo, el afán por expresarse sin palabras, simplemente a través de pinceladas, la danza, la escultura, la música, el teatro, el dibujo a lápiz, la pintura, lápices de colores, entre otros.

El estudiante en la escuela, re-descubre su propio potencial, entonces los lenguajes artísticos se convierten en un camino de descubrimiento, el estudiante busca por medio de ellos su vía personal de creatividad y expresión, es decir, la vía más acorde de comunicación artística, en acuerdo a sus propios intereses. Podemos citar aquí a las vanguardias artísticas del siglo XX, donde cada una se constituye en un modelo de lenguaje artístico, no solo en pintura o dibujo, sino también todas las demás expresiones del arte.

“Mucha gente cree que la expresión artística se circunscribe solo a las artes plásticas, la pintura en todas sus técnicas, pero el arte no se resume a eso solamente, sino a todo aquello que sirva para representar un concepto, un estilo o una visión particular”²⁸. Con relación a ello se puede mencionar que el campo de representación en las artes es muy amplio, en la postmodernidad el artista se sale ya de los métodos, formas o materiales tradicionales de la representación artística. han aparecido desde comienzos del siglo XX nuevas maneras en las que el artista se expresa, desbordándose por otros campos como la danza, la expresión espontánea que involucra acciones no regidas a libreto alguno o preparación previa, relación de acciones determinadas con objetos definidos o el mismo teatro; lo que ha conllevado a la aparición de nuevos movimientos artísticos, en donde el arte toma realmente acción, saliéndose por completo de las formas tradicionales del arte, cuya función radica así como en la expresión de la subjetividad en primera instancia, así también en la comunicación de un sentido, un significado que

²⁷ Ibid. p. 28

²⁸ GUERRA, Adan. Educación Artística e Ideología. Blog, ruta: <https://expressio.wordpress.com/2008/09/22/expresion-artistica-2/>, Publicación, 22 de Septiembre de 2008, consulta, lunes 29 de febrero 2015.

cambiará de acuerdo a la óptica del receptor. El lenguaje artístico en el arte se constituye como el camino por el cual la idea se transforma en verdadero significado, por tanto, da un sentido a la diversidad, a la pluralidad de manifestaciones artísticas.

4.1 LA CREACIÓN Y EXPERIENCIA ARTÍSTICA

“Las características motivacionales, de la personalidad, del grupo, sociales y del profesor son lo suficientemente importantes en el aprendizaje escolar”²⁹. Se debe inculcar en el alumno una intención creativa, lo que favorecerá la búsqueda de soluciones a los desafíos, tener una mente abierta y así generar respuestas positivas, creativas, de manera que consigan de modo muy personal transcribir sus ideas en formas estéticas con un sentido y significado propios, generando “conceptos o ideas transmitidos gráficamente”, es decir, llegar a unir forma más expresión además concepto; circunstancia muy importante en el proceso de creación de los trabajos de los jóvenes en el contexto de la I. E. M. LA ROSA.

Es en el proceso de creación en donde comenzamos a ver al arte como el escenario en el que cada individuo trasciende. “El ser humano encuentra su sentido en los otros, en la existencia *de la* alteridad; la razón entonces de la manifestación artística es participar al otro de las más profundas emociones y provocarlas en él”³⁰. Al actuar así, es cuando nos hallamos identificados con el medio, con el contexto, aquel espacio vital en el que la razón de ser ya no es solo uno mismo, sino el yo y los demás.

En la I.E.M. LA ROSA, en un principio fue algo desafortunado encontrar que, cód. **E. Obs. G. 8A**, “existen dificultades comunicando emociones en los alumnos del grado 8A”; aunque esta afirmación suena como una contradicción frente al arte, el cual es un camino liberador por excelencia, algunos estudiantes se han mostrado un poco inexpresivos y muy cerrados a la hora de la comunicación o expresión visual; de ahí la importancia de trabajar en un ámbito de “taller”, donde se puede evidenciar que ellos pierden el miedo a la creatividad, por tanto se lanzan consiguiendo resultados que a sí mismos sorprende, al encontrarse capaces de lo

²⁹ AUSUBEL, Novak-Hanesian. Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo. Ed. Trillas México, 2009. p. 347

³⁰ PEÑA, Sierra Gabriel Orlando. Vigotsky, Arte y Psicología. Publicación Web del departamento de Psicología, Universidad de Pamplona, no registra fecha de publicación.

que no habían sido plenamente conscientes, entonces la afirmación de Joseph Beuys de que todos somos artistas, solo que en muchos casos, hay carencia de los medios, o las oportunidades debidas para sacar al ser creativo que está dentro de cada quién.

El rostro y la experimentación

“.....para dibujar correctamente un rostro....., es importante estudiar las dimensiones y las proporciones generales de la cabeza humana”³¹. La temática del rostro, se encarna en la necesidad de experimentar con la práctica del dibujo del mismo desde diferentes perspectivas, además de conocer y saber cómo nos perciben los demás. Esta visión del dibujo visto como un desarrollo de la capacidad visual-espacial, magnificada por medio de grandes artistas a través de la historia, gracias a lo cual produjeron obras tan magníficas que parecieran la encarnación de la realidad misma; se refiere a la gran calidad gráfica de bocetos y dibujos de rostros de jóvenes, niños, así como ancianos, de artistas como Leonardo, Miguel Ángel o Rafael, quienes dejan ver el alma misma del representado; continuando así más adelante en el tiempo con la aparición de las vanguardias artísticas, desembocando en lenguajes artísticos tan diversos (especialmente en pintura), han logrado enriquecer la multitud de miradas del retrato o el autorretrato, comenzando por Van Eyck o Durero hasta llegar a Matisse, Picasso o el pintor inglés Francis Bacon.

Figura 15. Rostros Picassianos

Fuente: Jota's art educación plástica (Blog)

³¹ PEÑA, Ramos Jorge. Fácil dibujar. Expresión artística. Desarrollo de competencias y creatividad. Coop. editorial Magisterio, 2006.p. 71

En el caso concreto del colegio, I.E.M. LA ROSA tal conocimiento y experimentación se pone en marcha a través de ejercicios de retrato creativo con el compañero, teniendo en cuenta el dibujo del rostro al revés, esto da pie a que de mi parte como docente logre que los estudiantes experimenten el cambio de mirada, donde aprenden a observar con detenimiento y a plasmar lo asimilado por medio de sus sentidos (la vista) aún más en Artes, cuando toda creación individual se convierte en un testimonio vivo, generando posteriormente un aprendizaje significativo que ha fortalecido la creatividad y expresión del estudiante, ya no sujeta a la racionalidad de los cánones preestablecidos, sino a la libertad creadora y espontaneidad.

El resultado obtenido en el aula tras la puesta en práctica de la temática nos deja apreciar el desapego por la regla, la despreocupación por una imitación exacta lo que nos hace conscientes de la educación artística como una asignatura que fomenta la libertad, la expresividad por medio de retratos con diversas expresiones y colores dispuestos de una manera no apegada a lo real, similar a la figura 15 (rostros picassianos), ha sido una experiencia gratificante.

El Cuerpo Humano

Figura 16. El cuerpo humano 8°

Fuente: Archivo personal

Figura 17. El cuerpo humano 8°

Fuente: Archivo personal

En el aula de clases, se pone en práctica la temática del cuerpo humano en primer lugar, dando a entender los cánones de medida establecidos por la historia.

Generando Apropiación

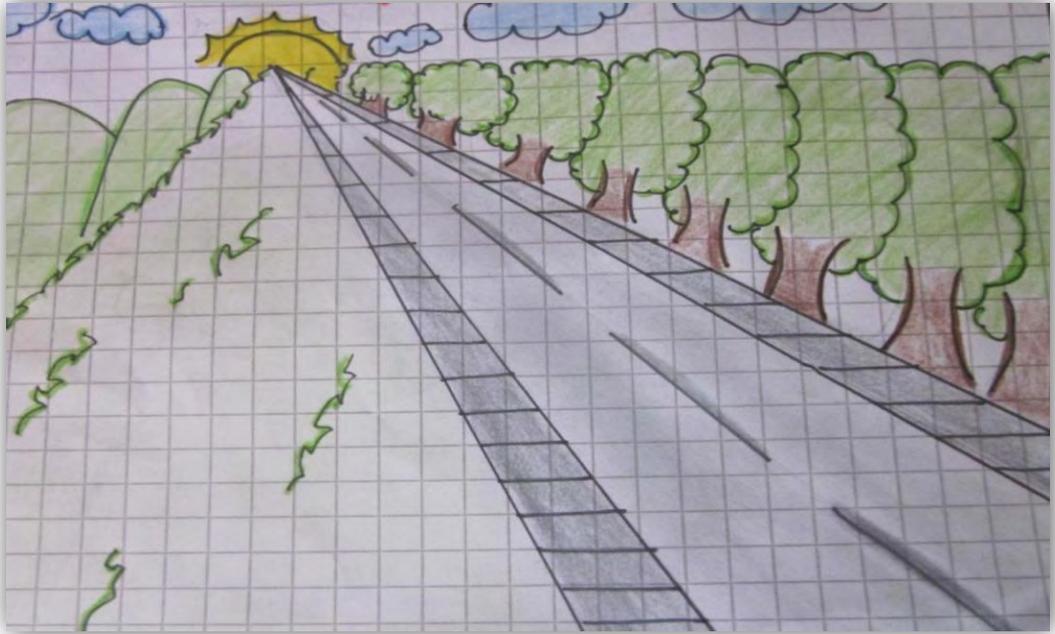
Después, se pretende que cada quien en el aula se dibuje a sí mismo, como un ejercicio que les permita ganar mayor confianza a medida que se adentran en el tema. Un ensayo de boceto sobre el propio cuerpo, es entonces desde aquí donde a partir de lo explicado previamente, el alumno demuestra a su manera, su propia visión de sí; el estudiante empieza a tener muy en cuenta las articulaciones y los movimientos que se generan, el conocimiento de la anatomía interna (huesos, músculos), explicando los contenidos al tomar a los mismos estudiantes modelos o puntos de referencia para mejor comprensión, comparando las extremidades superiores e inferiores, las diferencias anatómicas entre hombre y la mujer, en fin.

Aunque en el plano práctico en la Institución Educativa, se puede mencionar que, cód. **D.C.G. (2)8B** “Hay incompreensión del Canon del Cuerpo Humano en los alumnos del grado 8B de la I. E. M. La Rosa”, lo que permite llegar a la reflexión de que es difícil en primera instancia para varios de los estudiantes del curso 8B asimilar las medidas y construcción de la figura humana, situación que con la práctica y repetición cambia positivamente.

Se debe mencionar que luego de la realización de algunos ejercicios de la figura humana por parte de los estudiantes, éstos adquieren familiaridad con la temática, lo que posteriormente permite que realicen trabajos creativos en torno a ella; otra observación que cabe traer aquí es que en medio de la explicación del tema se hace posible que los alumnos vivencien el conocimiento adquirido, es decir, tras una breve ilustración acerca de las extremidades, ellos mismos relacionan tales conocimientos con sus propios miembros, por tanto experimentan de primera mano la teoría aprendida con su propio cuerpo.

La Perspectiva

Figura 18. Carretera en medio de paisaje en perspectiva

Fuente: Archivo personal

En este apartado de la perspectiva, se profundiza en la visión y representación del espacio, en la noción de distancia y de que los objetos y todas las cosas cambian de tamaño conforme más cerca o lejos se encuentren de los otros. "...la base del dibujo está en los cuerpos geométricos que solemos llamar "formas básicas",...porque tiene una realidad y porque tiene un valor práctico indiscutible"³². Lo anterior, considerando que una observación detenida y consciente conlleva a encontrar una estructura interna imaginaria de las formas, de una manera geométrica, para mirar más allá de la simple apariencia de los objetos.

"Todo en la naturaleza se modela según la esfera, el cono, el cilindro. Hay que aprender a... (Dibujar) sobre la base de estas figuras simples; después se podrá hacer todo lo que se quiera"³³. Todas las formas que podemos observar alrededor y en la naturaleza se reducen a la geometría cuando se trata de comenzar a dibujar, ya que esta

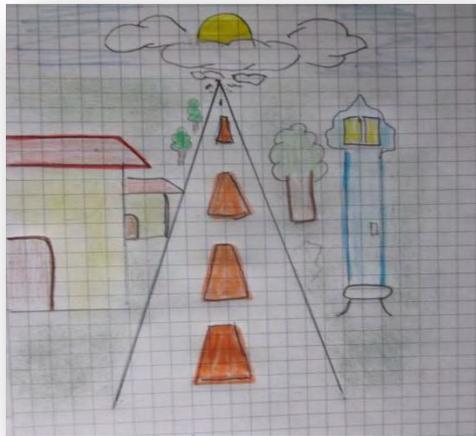
³² PARRAMÓN, Vilasaló José María. Curso Completo de Dibujo y Pintura. Parramón Ediciones, 15 de Enero 1999. p. 47

³³ CEZÁNNE, Paul. A través de Narciso Casas: ESENCIAL, Narciso Casas - Muestra sus obras y secretos en las artes plásticas. Ed. Bubok, 2011, p.86

manera de ver las cosas nos facilita el camino para la representación de los objetos visibles ante nosotros, facilita la estructura inicial a partir de la cual se comienza a dibujar. Aparece luego la perspectiva como el elemento que aporta la noción de espacio en el cual se encuentran los objetos representados aportando las características de largo, ancho y profundidad.

Otras situaciones como el cambio de color de las grandes montañas lejanas, que se tornan azules debido a su lejanía, la variación en el tamaño gradual de una hilera de árboles a lo largo del camino, la ilusoria visión de una vía recta la cual se va estrechando conforme más se aleja de nosotros; tener muy presente lo que significa la distancia, que genera la perspectiva en los diversos objetos y formas presentes ante el observador, todos los anteriores, objeto de estudio tanto teórico y también práctico para conocimiento del alumno.

Figura 19. Alumnos grado 9B

Fuente: Archivo personal

En el aula de clases se hace énfasis en que el alumno por sí mismo observe los espacios circundantes como su salón desde diferentes perspectivas, o el patio de la escuela, y se apropie de las nociones de espacio, cercanía o lejanía, cambio de tamaño o dimensión de los objetos conforme varían la distancias a partir del punto donde se encuentre el observador.

Lo anterior ha generado en los alumnos un sentido de apropiación de los conceptos expuestos ampliando su visión y la manera como ubicar diversos objetos en perspectiva sobre un espacio bidimensional.

Como una situación inicial observada en el aula se puede mencionar que “En los alumnos de los grados 8A y 9A se presentaban dificultades en La Comprensión De Los Puntos De Fuga”, **cód. E. Alum. G. 8B, 9B**, es decir ha sido remediado con la clarificación del concepto de distancia (la cercanía y lejanía) por lo que nos dispusimos a dar asesoría más personalizada para aclaración de las dudas, logrando que los estudiantes interioricen el conocimiento expresado finalmente en una adecuada concepción del espacio por parte de cada uno de ellos en posteriores ejercicios llevados a cabo.

De temáticas como la perspectiva y el paisaje, se ha evidenciado la apropiación de elementos como espacio, lejos, cerca, profundidad y distancia, haciéndolos conocimiento vivencial al involucrar aquellos conceptos con el contexto circundante de los estudiantes en el aula, plasmados en ejercicios que sobre estos puntos se han llevado a cabo.

El Paisaje

Figura 20. Perspectiva de un camino recto en medio de arboles

Fuente: Archivo personal

El paisaje es una temática muy común de trabajo en el ambiente de las aulas de clase; al estudiante se le da a conocer la composición y disposición de cada elemento en el espacio para crear armonía y coherencia; tener presente estos elementos y saber diferenciar entre planos son parte del conocimiento básico a la mente del alumno; el arte es por tanto, una manifestación de la capacidad intelectual, es un rasgo más de la inteligencia humana, nacido de una necesidad de expresarse gráficamente, ya que el dibujo es una destreza que se desarrolla por medio de un continuo ejercicio que podríamos llamar de tipo mental, “En el

dibujo no solamente hay que tener en cuenta la habilidad de la mano para trazar líneas, sino también, la parte mental que nos permite determinar el peso, la textura, el equilibrio y la perspectiva de las imágenes”³⁴. Es decir, considerar la expresión gráfica como una actividad “total”, libre de ser una práctica técnica simplemente.

“El paisaje es el resultado de las experiencias sensoriales humanas, por lo cual muchas veces es muy difícil lograr una definición o conceptualización que esté aceptada por todos los profesionales que lo estudian”³⁵. Es pensamiento en acción, el cual se nutre de la experiencia a través de los sentidos: la vista con los colores, el olfato con los olores o aromas en un espacio natural, el oído con la percepción de diversos sonidos en medio de un paisaje natural o urbano, el tacto al sentir las diferentes texturas como árboles, la hierba mojada o seca, en fin; y por último el gusto, por medio del cual degustamos los productos de la tierra en medio de un paisaje campesino, o los diversos sabores presentes en un restaurante, una heladería, un lugar de comidas rápidas en medio de la ciudad, entre otros.

Figura 21. Paisaje

Fuente: Mirian Consuelo, del Blog, “Puertas a La Imaginación”

El paisaje va mucho más allá de la representación bidimensional, se requiere experimentarla, vivirla para apropiarse de ella y canalizarla por medio del arte.

³⁴ PEÑA, Ramos Jorge. Fácil Dibujar: Expresión Artística. Desarrollo de Competencias y Creatividad”, Coop. Editorial magisterio 2006. p. 10

³⁵ OJEDA, Leal Carolina. Estado del Arte en las Conceptualizaciones del Paisaje y el Paisaje Urbano. Universidad de Concepción, Chile, 2011. p.1

Por otro lado, retomando la experiencia en la I. E. M. LA ROSA, a pesar de que el área de la educación artística se ha dejado como una asignatura “de relleno”, es en ésta, donde los estudiantes a través de trabajos creativos han comenzado a explorar el mundo de la forma, el color, y se adentran en ello, generando resultados significativos en la medida que empiezan a expresarse por sí mismos creativamente, dejando ver creatividad y uso de colores vivos, visiones muy personales, que aunque inicialmente allegadas a la copia, han llegado a generar en el educando un pensamiento en términos de formas artísticas que dejan dar cuenta sobre el comienzo de un trabajo creativo que constantemente ejercitado se erige en testimonio de potencialidades ocultas que comienzan a ser explotadas y valoradas enormemente, en principio por el propio estudiante y así seguidamente por sus docentes y compañeros.

Bodegón

Figura 22. Bodegón collage en acrílico, telas, cuerdas y botones

Fuente: “Arte Infantil en el estudio de Cris”, Blog: Mitalerdepinturainfantil.wordpress.com”

“El bodegón es la representación de cosas comestibles, utensilios, vasijas, etc. Ese libro, esa lámpara, esa fruta que hay en casa, sirven para las primeras prácticas del dibujo de un bodegón”³⁶. La disposición de elementos sobre una mesa predispuestos para su representación, ya sea para el dibujo, la pintura o la escultura; se caracteriza no solamente por frutas sino cualquier elemento que se disponga sobre una mesa, es lo que conocemos como un bodegón, ejercicio que busca la disposición de sus elementos.

En un salón de clase puede estar compuesto por elementos tan diferentes entre sí, como libros, marcadores, cuadernos, carteleras, elementos de aseo, bolsos de los estudiantes, entre otros; dispuestos sobre una mesa, como una naturaleza muerta, la cual también nos habla acerca del despertar sensaciones, “En un cuadro de Naturaleza Muerta, el papel estructural de una manzana no depende sólo de ser un objeto pequeño, redondo y coloreado de verde, rojo, sino de que presenta esa fruta determinada y de que provoca las correspondientes sensaciones: Si la manzana se cambiara por una pelota de barro, no solo cambiaría el objeto, sino también todo el sentido de la composición, cambiaría de composición,...”³⁷.

Busca responder a sensaciones o estímulos que lleven a un despertar de los sentidos en los alumnos de una manera estética; percibir un espacio de plena y libre disposición de elementos dispares que conlleven a una armonía de la desigualdad, en un sitio de diferencias visibles, palpables que hacen del todo un escenario tan vívido, real. En el aula de clases las miradas se despojan de los prejuicios de la racionalidad, dando cabida a ese tipo de caos, cuya única razón es la eterna presencia. Generar en el alumno aquella conciencia del orden o el desorden, convirtiéndolo en un testigo consciente que reflexiona en la realidad que le circunda y en las diversas reacciones que genera.

Dibujo Libre Y Recursividad

El dibujo libre es una creación espontánea que nace en la mente del niño o el adolescente, así también en los adultos. Aunque también en esta etapa podemos tener en cuenta que el dibujo para un adulto, se ve como un medio de expresión creadora o también una referencia para construir algo. En primer lugar, para saber diferenciar lo que significa el dibujo para los adultos a diferencia de los niños o

³⁶ *Ibíd.*, p. 28

³⁷ GÓMEZ, Alonso Juan Carlos. *La Estilística de Amado Alonso como una Teoría del Lenguaje Literario*. Ed. EDITUM, 2002. p. 129

adolescentes, podemos denotar según dice Georgina Pino, es un trabajo que aunque también creativo, es algo que se constituye en un referente para crear algo, podríamos decir, a manera de boceto, que surge de lo que ha visto, es decir, de sus experiencias con el mundo exterior; el concepto de dibujo para el niño o adolescente se describe como un proceso creativo en donde lo que más importa no es el fin del dibujo sino su proceso, “el dibujo es fundamentalmente expresión y experimentación. Se origina en experiencias inmediatas”³⁸. Su inspiración aparece ingenuamente, el niño no exactamente busca imitar, sino crear, ésta es precisamente la finalidad del dibujo libre. Por tanto, en los ejercicios libres propuestos en la escuela se evidencia la libertad como variedad de temas, los cuales atraen más el interés de los estudiantes expresándose de maneras muy creativas. Aunque por otro lado en principio se había evidenciado que “Entre alumnos de los grados 8A, 8B y 9A, existe cierta tendencia al facilismo en Los trabajos de temática libre” cód. **D.C. E. Alum. G. 9A, 8B, (2)8A** debido a la pereza como a no llevar los materiales adecuados o necesarios para la clase, situación que ha sido remediada al incentivar la libertad en la escogencia de temas para que los estudiantes sientan el gusto por la realización de sus trabajos en donde he mirado que aunque quizá algunas veces no hay disponibilidad de los materiales exigidos, entonces recurren a explotar su capacidad creativa con los elementos que puedan tener a mano o puedan conseguir, por lo general, colores, marcadores, o en su defecto lápices de gratito, logrando también generar un sentido de respeto por la clase, y el docente, logrando un buen espacio de trabajo generando responsabilidad en el desarrollo de nuestras sesiones en la institución.

A continuación, algunos ejemplos de temática libre realizados en el aula, I. E. M. LA ROSA.

Figura 23. Dibujo Libre, alumnos grado 8-B, I.E.M. LA ROSA

Fuente: Archivo personal

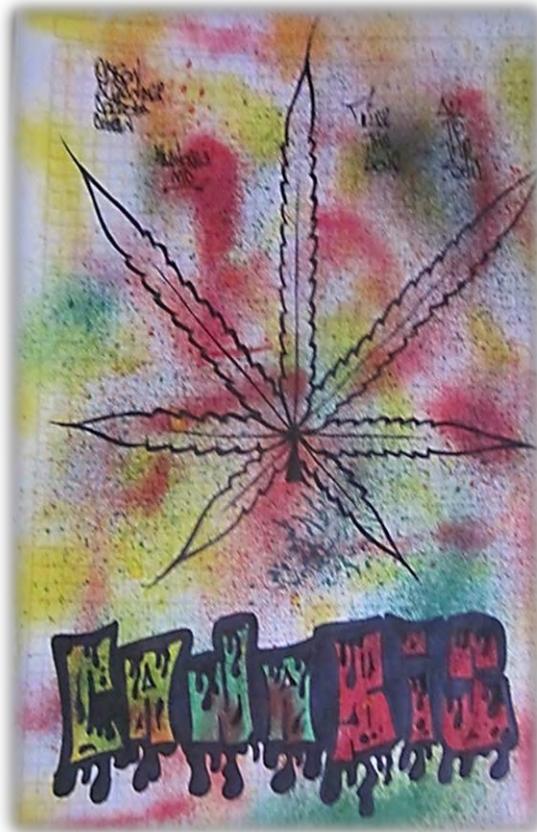
³⁸ PINO, Georgina. Las Artes Plásticas. Editorial Universidad Estatal a Distancia, 1982. p.94

En un comienzo todos los estudiantes en general se mostraron un poco temerosos a la hora de expresarse, al igual que curiosos frente a los contenidos expuestos. Está bien claro según se observa en sus trabajos que los alumnos necesitaban, y necesitan del arte, vivir sin él es omitir su posibilidad de expresión, su singularidad personal, negarse a ser ellos mismos.

SOPLO DE TINTA

Los trabajos que se puede observar (fig. 23 y 24) entre otros, fueron realizado con marcadores, pero no de la forma usual, sino por medio del soplar, una técnica nueva cuyo crédito pertenece por entero al estudiante que realizó este tipo de trabajo, una forma de esparcido de la tinta. En la I. E. M. LA ROSA, las maneras o medios por los cuales el alumno se expresa son ilimitados.

Figura 24. Dibujo libre, alumnos grado 11-B

Fuente: Archivo personal

La propuesta del dibujo libre es la opción que se impone entre los alumnos de la I. E. M. LA ROSA, al igual como debe ser en todas las demás instituciones educativas, a medida que con el pasar de los meses se ha ido experimentando con diversos materiales y temáticas, los estudiantes se quedan con lo que mejor saben hacer o mas les gusta.

Aunque en algunas ocasiones pareciera que los dibujos en su acabado quizá se vean algo descuidados, muchas veces, es precisamente el trazo visible en donde se valora la expresión creativa, tal como en la imagen adyacente, la guitarra no es perfecta, y no tiene que serlo ya que es solamente una creación extractada del mundo real pero adecuada al espíritu de su creador.

Figura 25. Dibujo Libre, alumnos grado 9-B, I.E.M. LA ROSA

Fuente: Archivo personal

El dibujo recuerda esa naturaleza tierna e infantil del niño o el adolescente temprano, una representación fiel de un sueño, un anhelo del alma, en fin. Usualmente al solicitar de mi parte como docente en el aula, que se realizase un trabajo libre, los estudiantes recurren a este tipo de representaciones, el amor juvenil, un viaje imaginario o incluso, ese deseo de estar solo, u acompañado; de ser simplemente uno mismo.

Figura 26. Dibujo Libre, alumnos grado 8-B, I.E.M. LA ROSA

Fuente: Archivo personal

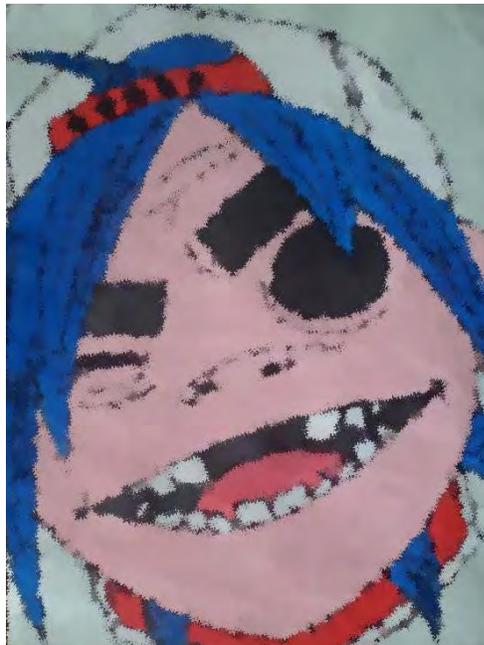
Figura 27. Dibujo Libre, alumnos grado 11-B I.E.M. LA ROSA

Fuente: Archivo personal

El trabajo de la figura 28 fue realizado sobre cartulina, pintado con marcadores, vinilos y tinta china, es parte del proceso creativo recurrir a la copia de lo ya existente en ocasiones, aunque no con el fin de copiarlo exactamente como se presenta a nosotros, sino para aportar un nuevo o nuevos elementos, es ahí cuando el estudiante ha aportado de sí mismo, con el afán de re-crear lo ya conocido.

Figura 28. Dibujo Libre, alumnos grado 9-B, I.E.M. LA ROSA

Fuente: Archivo personal

Creación de Animales Fantásticos (Combinación y Conexión)

En la I.E.M.LA ROSA se propuso el ejercicio de crear animales o criaturas de tipo fantástico a partir de partes de otros animales, recordando en la historia a Leonardo Da Vinci, quien según cuenta Giorgio Vasari cuando se le pidió que realizara el escudo de un campesino, ansioso por hacer una imagen que asustara a cualquiera que se lo encontrara, el joven Leonardo reunió en su habitación toda clase de reptiles e insectos comunes y otras extrañas especies, usando diferentes partes de lo que logró reunir creó el más horrible y aterrador monstruo.

Vasari añade que cuando Leonardo le indicó el trabajo a su padre, quien la había encargado, Piero se sintió tan asombrado por el talento de su hijo que resolvió darle al campesino otro escudo (moneda comercial de la época), para así poder

vender este trabajo a un hombre de negocios de Florencia (que posteriormente se lo vendió al duque de Milán).

Años después Leonardo escribió una guía llamada “como hacer que un animal imaginario parezca real”, en ella decía: “si deseáis por tanto que uno de vuestros animales imaginarios parezca natural- supongamos que se trata de un dragón- usad la cabeza de un mastín o perdiguero, para los ojos los de un gato, para las orejas las de un puercoespín, para la nariz la de un galgo, con las cejas de un león, las sienes de un gallo viejo, el cuello de una tortuga de agua”. Cuando vivía en el Belvedere en el Vaticano, Leonardo hizo un cuerno, una barba, unas alas para una lagartija viva. La guardó en una caja, según Vasari, “se la mostraba a sus amigos haciéndolos correr del terror”.

Los dibujos de dragones de Leonardo son una metáfora de su receta creativa de combinación y conexión.

Pensando precisamente en aquella interconexión de diversos elementos o partes, se llevó a cabo en el aula un ejercicio creativo en dibujo, en el que además se pidió que luego de “crear” su ser o criatura imaginaria, se le colocara un nombre también muy original, hablar de sus hábitos de vida, como se alimenta, caza, duerme, en fin, ... obteniendo resultados satisfactorios y que dan muestra de la creatividad e imaginación, proceso durante el cual todos los estudiantes se mostraron emocionados y muy concentrados en medio de su trabajo, a continuación algunos trabajos realizados :

Figura 29. Animal imaginario

Fuente: Archivo personal

Tal como se puede observar en estos trabajos, entre otros, el ejercicio creativo de combinar diversas partes de animales con el fin de formar uno nuevo, diferente y muy original, acompañado de un nombre asimismo muy espontáneo, ha tenido una respuesta muy favorable para su desarrollo en el ambiente del aula, donde cada quien y a su manera ha plasmado su criatura fantástica.

En primer lugar, está una criatura conformada por partes de animales como: oso, tigre, cola de cocodrilo y alas de libélula al cual se le ha llamado OSOGRILO. En segundo lugar, una mezcla entre serpiente con cola de pez, patas de insecto, cabeza de cerdo con cuerno mas orejas de conejo llamado: ROCO. En tercer lugar, un animal producto de la mezcla de una cabeza de elefante, cola de pez, patas de burro y alas de ave, todo a rayas como una cebra bautizada como MAFA LA FAFA. Por lo que se evidencia la capacidad para formular nuevas concepciones partiendo de lo que ya existe, en palabras de Donald Mac Kinnon: “La creatividad responde a la capacidad de actualización de las potencialidades creadoras del individuo a través de patrones únicos y originales”.

Figura 30. Osogrilo

Fuente: Archivo personal

Figura 31. Roco

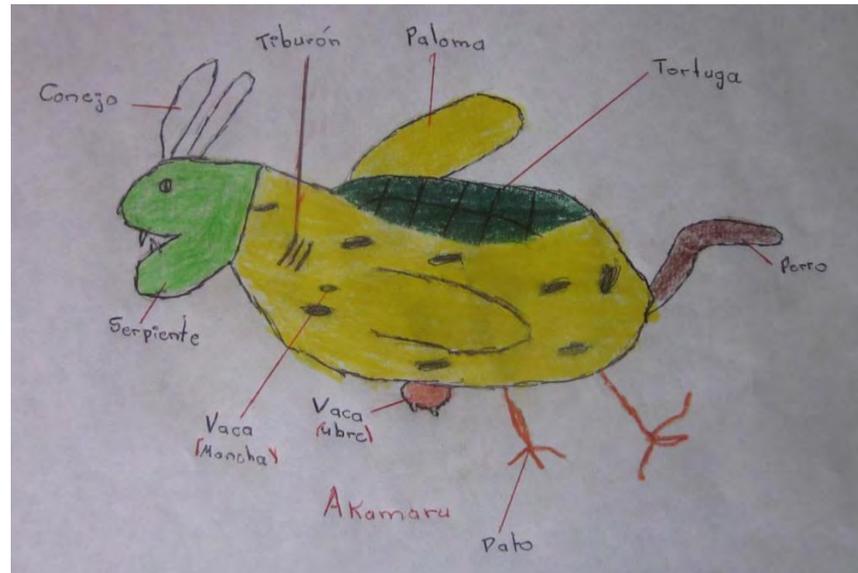
Fuente: Archivo personal

Figura 32. Mafa la Fafa

Fuente: Archivo personal

Figura 33. Akamaru

Fuente: Archivo personal

Los presentes ejercicios en el aula han sido realizados de maneras sencillas y materiales comunes, hacen que se ponga a prueba la imaginación, aquí es donde hablamos como se mencionó anteriormente de unir, o conectar elementos “aparentemente” dispares logrando novedosas combinaciones, así este YAMAYU, una mezcla entre Búho, pulpo, además de pez con cola de pavo mas unas garras de un ave.

Figura 34. Yamayu

Fuente: Archivo personal

Figura 35. Mosquivaca de Tierra

Fuente: Archivo personal

Otros resultados de la experiencia en el aula.

Figura 36. Calipso

Fuente: Archivo personal

Cabe resaltar el interés que la temática ha generado entre los alumnos de los grados 8B y 9B, destacándose laboriosidad, orden y disciplina en la realización de los mismos.

El presente ejercicio pone de manifiesto la espontaneidad del estudiante, parte de un proceso transformador del pensamiento, prueba una vez más de lo que la educación artística busca poner en evidencia, es decir, el desarrollo de lo divergente y su búsqueda de múltiples caminos que no están sujetos al camino unívoco de la racionalidad, sino que la creatividad se impone como un nuevo esquema por medio del cual se estimula y desarrolla el pensar.

Figura 37. Bullo

Fuente: Archivo personal

Figura 38. Elga

Fuente: Archivo personal

El desarrollo del pensamiento creativo es base fundamental en la expresión, y todo el mundo posee tal capacidad intelectual, la circunstancia y problema inicial que habíamos encontrado en la I. E. M. LA ROSA, era que esa creatividad artística innata en los estudiantes se ponía a prueba de maneras muy ocasionales quizá simplemente para eventos como el llamado “día de la alegría” y otros, que se celebran en la institución, por tanto, hemos tenido una experiencia muy grata al poner a los alumnos en contacto con el desenvolvimiento de sus capacidades creativas.

Figura 39. Jirafa

Fuente: Archivo personal

Figura 40. Metamorfo

Fuente: Archivo personal

La Caricatura

Figura 41. Caricatura de un policía

Fuente: Archivo personal

Manuel Pérez Vila afirma que:

“La caricatura, es esencialmente una de las formas de sátira, que se expresa fundamentalmente a través de una representación gráfica.... La caricatura, es una forma de desenmascarar, criticar o atacar a una persona, familia, partido, clase social, institución, gobierno, situación, nación o etnia, destacando por lo común sus aspectos negativos o ridículos”³⁹.

Por tanto, se puede agregar que es la técnica artística que exagera los rasgos físicos más representativos de una persona.

Su objetivo es ridiculizar o hacer burla de quien se está caricaturizando. A pesar de exagerar los rasgos debe mantener siempre el parecido con el individuo a fin de no perder su utilidad de retrato. La caricatura tiene su origen en el norte de Italia de finales del siglo XVI. Con el fin de retratar a los turistas que visitaban la zona. Actualmente, aparte de recuerdo turístico, es muy usada para la sátira política en revistas e historietas.

³⁹ PÉREZ, Vila Manuel. La Caricatura Política en el Siglo XIX, Cuadernos Lagoven 1979, p. 71.

En el desarrollo de este tema en las aulas de la I. E. M. LA ROSA, con relación la imagen y la experiencia, podemos decir que el estudiante aprende a observar a los demás de una forma despreocupada y tranquila; incluso, puede decirse que es una manera para desinhibirse a sí mismo o al otro. En la figura 42 donde no es el alumno directamente quien se caricaturiza, sino la hermanita en el momento de su graduación de preescolar, trabajo realizado en carboncillo, pastel y marcadores, variedad de técnicas que comienza a mostrarse por medio de estos trabajos en el contexto de la institución.

Figura 42. Alumnos grado 9B I.E.M. LA ROSA

Fuente: Archivo personal

Otro ejemplo de la sencillez, la simplicidad de trazos, dibujado sobre cartulina, anotando que, aunque se nota el acercamiento a la copia de la retratada en el sentido de hacer resaltar cualidades o defectos que hacen parte de la naturaleza del sujeto, sobresalen rasgos característicos que el alumno extrae de la caracterización de la fotografía expresando elementos propios, producto de su pensamiento, fruto de su madurez creativa.

El alumno se da cuenta de que es capaz de representar una caricatura, un medio que brinda posibilidades de invención como de re-creación, tanto a sí mismo y a los demás, en el sentido de que lo cómico de la imagen se convierte en una realidad alterna que eleva al personaje a los mayores grados de dignidad, o también puede llegar hasta los más bajos puntos de desprestigio.

Tales son los elementos que desarrolla el estudiante en la práctica de esta temática.

Figura 43. Estudiantes grado 9 B I. E. LA ROSA

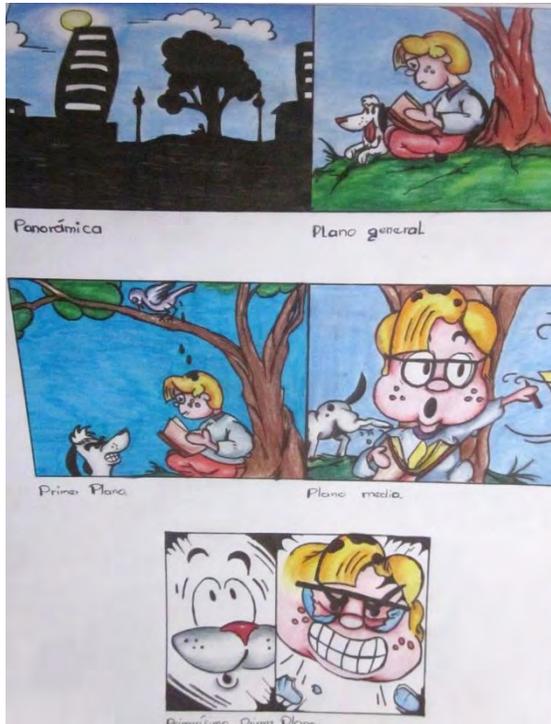
Fuente: Archivo personal

Se debe anotar que durante nuestra experiencia en el aula comenzamos por estudiar las generalidades necesarias, entre ellas: nociones sobre la caricatura en los alumnos, (exploración de conocimientos previos) cuyas definiciones no estaban muy lejos de la realidad; luego de algunos ejercicios de apertura del tema, se procede a indicar la siguiente actividad:

1. Inventar un personaje caricaturesco al cual se dote de todas sus características físicas, de comportamientos, ademanes, etc
2. Inventar o crear una historia alrededor del personaje de manera que pueda ser representado en diversas situaciones, enmarcado en viñetas, a modo de pequeña tira cómica.

Paso para el que se tuvo en cuenta la enseñanza de los diversos tipos de planos existentes en la realización de un cómic, maneras de dibujar y colorear los dibujos terminados en medio de las viñetas y la secuencia lógica de una pequeña historia, lo que ha resultado en gran beneficio en pro del conocimiento a de los estudiantes, así como de un adecuado manejo de materiales.

Figura 44. Diferentes planos en una tira cómica

Fuente: Archivo Personal

Figura 45. Pequeña tira cómica

Fuente: Archivo personal

Esta temática genera bastante interés en los alumnos de la institución, ya que siempre se nota que aprender a dibujar caricaturas, inventar historias, personajes y una trama interesante así sea sencilla, ha llamado mucho la atención en ellos, y ha sido agradable observar su evolución en el aprendizaje, mostrándose receptivos a las sugerencias que se les hace de mi parte como docente; una experiencia muy positiva, ya que se ha abierto un proceso creativo que va más allá de la enseñanza en la escuela, el caricaturista profesional es aclamado y encuentra inspiración en las situaciones cotidianas de cualquier índole en medio de la sociedad.

Con la caricatura como pretexto en las aulas, encontramos una vía de manifestación creativa de parte de los estudiantes, una alternativa más al desarrollo de sus manifestaciones artísticas, proceso en el que no hubo mayores tropiezos o dificultades y se desarrolló con los grados 8B, 9B y 11B.

5. LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA A TRAVÉS DEL DIBUJO

Dibujar es crear imágenes mediante una adecuada representación gráfica. Los primeros dibujos conocidos datan de su etapa prehistórica. Desde entonces, los artistas han utilizado, todo tipo de procedimientos, algunos de los cuales han llegado sin variaciones hasta el arte contemporáneo. El dibujo es la base fundamental de la pintura, de la escultura, de la arquitectura y, en general, todas las artes plásticas.

El Dibujo Como Medio de Expresión

Dibujo – Etimología

El Diccionario de la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, define Dibujo como: Proporción que debe tener en sus partes y medidas la figura del objeto que se dibuja o pinta.

La palabra dibujar viene quizá del francés antiguo: deboissier, labrar en madera.

El dibujo es la representación de lo observado o pensado, por lo tanto, no tiene limitaciones, es básico comprender sus posibilidades expresivas. La representación plantea lo visto en un espacio bidimensional, tridimensional o conceptual.

Es observar el mundo, explorarlo con la mirada analítica y crítica; al crear transformamos la realidad observada, le sumamos nuestras experiencias y le adicionamos posibilidades de realizarse al explorar materiales, colores, formas, soportes, composición entre otros.

Cuando se trabaja bajo el análisis conceptual de una situación, nos referimos a la abstracción de hechos reales de los cuales se emite un concepto o es posible hacer una idea de ello.

El Dibujo y la Comunicación

El Dibujo Como Lenguaje. Como en toda comunicación hay un emisor - El Dibujante, un receptor - El que contempla la obra, un mensaje - El Contenido_Lo Dibujado y un Código – los diferentes conocimientos acerca de la forma, el color, los símbolos gráficos, en fin.

El dibujante con sus trazos pretende hacer llegar al espectador un concepto que involucra un elemento virtual sobre un soporte o un elemento tangible en el espacio e incluso plantea un concepto.

El grafismo es parte inseparable del proceso de diseño, por lo tanto, es un recurso básico que permite transmitir ideas y comunicarse consigo mismo. Para que la comunicación sea efectiva debemos plantearnos algunas interrogantes,

generando análisis cuidadoso. Estas interrogantes no difieren de cualquier proceso de investigación: ¿qué se representa?, ¿por qué se representa?, ¿dónde se plasma?, ¿cuan fidedigno debe ser en relación a lo observado?, ¿cuál es la técnica apropiada para representarlo?, ¿cuándo es plasmado?, ¿cuál es su finalidad?

Es imprescindible tener habilidades básicas y comprender la técnica a aplicar, practicar lo suficiente para alcanzar experticia.

Dibujo e Ilustración

Una cosa es dibujar bien una figura y otra muy distinta es disponerla en un escenario de manera convincente y con fuerza narrativa y personalidad e interés. Impresionar a quien mira, llevarlo a una definida respuesta emocional.

Sistematizar todo ello es fundamental, tener conocimientos fundamentales, practica diligente, además de enfocarse en un tipo de imagen; subiendo cada vez de complejidad al sentir que domina este paso.

La expresión individual que da el hecho artesanal definitivamente supera cualquier medio virtual, debido a que el computador es una herramienta que no podrá superar la imagen lograda por el artista.

El dibujo es representar de forma motivada y comprometida la imagen convertida en transposición de pensamientos. Es la vinculación de la imaginación con el conocimiento que se tenga sobre lo observado, como un recurso expresivo de la misma o una cualidad presente.

En el contexto del aula de clases se lleva a cabo a través de diversos materiales o técnicas, cada alumno da de sí mismo en su propio proyecto, se produce una transformación del pensamiento sobre una superficie bidimensional, incluso se puede trasladar al terreno de lo artístico cuando por la práctica continua se logra dominar sus posibilidades expresivas, en otras palabras, se erige en una herramienta intelectual que contribuye a construir la libertad humana por medio de la imaginación y creatividad.

A propósito de expresión artística, caben mencionarse aquí 4 teorías fundamentales que sobre ella ha mencionado el especialista e historiador de arte Ernst Gombrich

Cuatro Teorías Sobre La Expresión Artística

Cuando diariamente nos referimos a la expresión, pensamos, por lo general, en signos visuales o auditivos de emoción, en el hombre y en los animales. Como pudieran ser los diferentes síntomas de felicidad o rabia, quejidos de dolor, o — en los seres humanos— suspiros de melancolía o una sonrisa radiante. No existe una estricta delimitación entre el mismo término referido a esas

manifestaciones de las emociones en la vida real, o también aplicado a las distintas artes. Asimismo, un niño puede saltar de alegría, el grupo de adultos ejecutar una alegre danza durante rituales. De igual forma que acontecimientos dolorosos, ir acompañados tanto de gemidos de aflicción, o de gestos de congoja.

No es extraño, por tanto, que la relación entre la expresión de las emociones en la vida real y en el arte, haya sido objeto de atención por parte de los filósofos y de los críticos desde que las artes comenzaron a ser un tema de reflexión; lo que sucedió, en el mundo occidental, en la antigüedad clásica; es decir, en los días de la antigua Grecia.

Pero en cuanto estudiamos y analizamos las ideas de los críticos y de los filósofos sobre la expresión artística, descubrimos que, bajo las apariencias de unas mismas palabras, encontramos a menudo diferencias en el significado. En la historia de la estética en occidente podemos distinguir tres teorías distintas acerca de la relación entre el arte y las emociones, las que me gustaría describir brevemente, antes de aventurarme a presentar mi propia interpretación, que vendría a constituir una cuarta teoría.

Síntoma

Estas ideas sobre la expresión, así consideradas, también han sido objeto de atención de los estudiosos del lenguaje. Entonces, ya que consideramos el arte desde el punto de vista de la comunicación, lo mejor que podemos hacer es tomar los resultados de sus análisis como lugar de partida. Cabría distinguir tres funciones.

Ya se mencionó la primera; función de los síntomas en cuanto manifestación del estado anímico; análoga a la de una señal luminosa en un panel de control. Podemos decir que el ceño fruncido es síntoma de enfado, al igual que el rubor lo es de la turbación interior. Esta es común al hombre y a los animales: otro ejemplo, el perro que mueve la cola al dar la bienvenida a su amo.

Señal

La segunda función también es común a las bestias y a los seres humanos. Se trata de la posibilidad de provocar emociones a través de signos visuales o acústicos. Los primeros emiten sonidos que funcionan a manera de señales; por ejemplo, las gallinas llaman a sus polluelos para que acudan a comer o prevenirles de algún peligro. Se originan en síntomas, pero no necesariamente. Pueden despertar reacciones por sí mismas, tal así los colores de alarma que exhiben ciertos animales.

Símbolo

Finalmente, las señales se pueden utilizar para representar o describir estados emotivos; al modo que el escritor describe una escena y nos hace comprender los sentimientos de su héroe. Esta posibilidad de alcanzar una descripción “pura” sólo se ha alcanzado en el lenguaje y en otros sistemas de comunicación humanos. Esta es la función simbólica.

Síntoma, señal y símbolo; he aquí los tres términos que me propongo emplear para distinguir, de forma adecuada, las principales teorías de la expresión artística que se han ido sucediendo en la historia del pensamiento en Europa. Aunque sucedidas en orden diferente al que acabo de enunciar.

La Teoría De La Expresividad Artística En La Antigüedad Clásica

La *función señal* es la que jugó el papel más significativo en las primeras discusiones sobre el arte; y, si lo piensan bien, se darán cuenta de que se trata de algo muy natural.

El descubrimiento de que las emociones humanas pueden ser motivadas por agentes externos, debe remontarse muy lejos en la historia. Toda progenitora que haya cantado a su hijo para que se duerma, habrá descubierto sin ayuda el poder del arte sobre el estado anímico del niño. La canción de cuna que ella canta no es un síntoma de sus propios sentimientos. La madre no desea ir a dormir, sino que envía al bebe la señal de que tiene que él hacerlo y, en efecto, funciona. Es algo así como un encantamiento; una fórmula mágica que exige una determinada respuesta. Entonces aquello no pudo quedar oculto en las primeras civilizaciones, ya que esta influencia en los estados anímicos no está confinado a los tonos musicales o a las palabras.

Existen sustancias que tienen influencias en los sentimientos: la bebida, puede poner al hombre en un estado de alegría o euforia; o también melancólicos. Asimismo, muchos rituales religiosos han recurrido a los elixires y a los encantamientos e inducir determinados estados emotivos. Pienso que estos efectos sobre las emociones fueron los primeros en ser descubiertos y comentados en la teoría del arte. Me gustaría denominarla: mágico–médica, para aludir a la combinación de hechizos mágicos y brebajes.

El mayor exponente de esta teoría en la antigüedad fue Platón, cuyos Diálogos, escritos en el siglo cuarto antes de Cristo, son de un valor incalculable a la historia del pensamiento occidental, y se encuentra en un dialogo en el que trata de la música y su relación con las emociones. En la antigua Grecia, aquella jugaba un papel trascendental en la educación; en su obra, La República, se muestra muy preocupado de escoger sólo aquel tipo que ejerciera un efecto

beneficioso. Condenó algunos instrumentos musicales y el sensualismo provocado, por la influencia nociva que ejercían en el alma. Deseaba excluir de los programas de estudio —y realmente de todo el Estado— toda musicalidad que diera muestras de sensualidad o que fuera juzgada de demasiado relajante; permitiendo movimientos vigorosos; algo parecido a las marchas militares. Indudablemente, el filósofo no fue el último en manifestarse en tal sentido; aún hoy oímos cosas parecidas cuando se habla de lo moderno. Y no me atrevería a decir que no tuviera la razón al afirmar que puede actuar a modo de una droga sobre la mente humana.

Ya sabemos que la teoría del arte como imitación de la naturaleza ha sido predominante en la antigüedad. Aunque no totalmente, ya que en Grecia y en Roma lo significativo no era tanto imitar, sino el efecto que producían las imágenes. La forma más sencilla de conocer este interés la encontramos en las anécdotas narradas por Plinio, en las que se nos habla de lo que las pinturas ejercían sobre los animales: los pájaros iban a picotear las uvas pintadas por Zeuxis, y los caballos relinchaban cuando veían un caballo pintado por Apeles. No es preciso tomar estas situaciones muy en serio; pero, en cualquier caso, nos revelan que aún existían lazos de unión entre los efectos de la magia y el irresistible poder de los artistas. Al igual que en las leyendas griegas, Orfeo, el mítico cantor, atraía a todas las bestias salvajes con el sonido de su lira, el pintor genial podía hechizar a las criaturas humanas y a los animales.

No existe, en mi opinión, civilización o tradición alguna en la que esta creencia no se manifieste en las creaciones realizadas con fines religiosos o supersticiosos. En mi libro —El Sentido de Orden—, se insiste una vez más, en la función universal que tienen las máscaras amenazadoras para ahuyentar los espíritus malignos. Se trata de una actitud de reverencia frente a algunas imágenes por el poder que tenían sobre el corazón humano. Entonces, se decía que la escultura de Venus, la diosa del Amor, hecha por Praxíteles, despertaba el deseo en todo aquel que la contemplaba; al igual que la estatua de Zeus, esculpida por Fidias, inspiraba un temor reverencial.

El aspecto que me gustaría resaltar es que se trata de una teoría sobre arte, y no de los artistas. Al igual que se ha afirmado que una madre que canta una canción de cuna para dormir a su niño no necesita sentir sueño, en esta, no es necesario que el artista que hechiza a su auditorio sienta a su vez las mismas emociones. Puede sentirlos y, si así fuera, podría llegar a conseguir una mayor intensidad en su obra, pero lo importante es la efectividad de su creación, y no sus sentimientos personales.

Se considera que ya se ha hablado lo suficiente para ilustrar la primera de las

cuatro teorías de la expresión artística, que se denomina como la teoría *mágico-médica*, por su similitud con los efectos de los hechizos y los elixires.

La Teoría De La Expresión Artística En El Renacimiento

Cuando estudiamos los escritos de los críticos y de los artistas en el renacimiento italiano, citan frecuentemente a los grandes autores de la antigüedad, y manifiestan su deseo de seguirles fielmente. Sin embargo, si leemos opiniones posteriores sobre las artes de los siglos XVI, XVII y comienzos del XVIII, encontramos que todo ha cambiado. Lo que ahora ocupa el centro de interés es la capacidad de todas ellas para reflejar o retratar las emociones. En otras palabras, lo que he denominado función simbólica. Aunque, en el contexto de la expresión artística, cabría denominarla, con mayor propiedad, como dramática. Se incita al artista a estudiar la expresividad de la emoción con el fin de imitarlas de forma convincente en el escenario, en su pintura o en la música.

Encontramos este énfasis, de forma palpable, en los escritos de uno de los más grandes pintores del renacimiento italiano: Leonardo da Vinci. En uno de los pasajes de su Tratado de la Pintura, señala que el buen pintor tiene que saber representar dos cosas: al hombre y a su mente. Lo primero —afirma— es fácil; lo segundo, difícil; ya que únicamente puede llegar a representarse por medio de signos externos, tal así los gestos o los movimientos. Aconseja al aprendiz que los estudie constantemente en la vida real, y que tome nota de ellos en su libro de bocetos. Incluso se atreve a sugerir que el artista debería prestar una atención especial a los sordomudos. Y si ustedes recuerdan La Última Cena, se darán cuenta de lo que quería decir, ya que aquí podemos observar muestras de nerviosismo, de interrogación y de resignación de los discípulos de Jesucristo.

No es que el énfasis en la necesidad de representar de forma dramática y adecuada las expresiones emotivas llevara a Leonardo a olvidarse del efecto que la obra debe causar en quien la contempla, confiaba en que el espectador de las pinturas quedara prendido de las emociones pertinentes, si la pintura narrativa representa terror, miedo, evasión, pena y lamento, o placer, alegría, risa o cosas similares, las mentes de aquellos que las observan deben conmoverse del mismo modo que lo harían si se encontraran en una situación idéntica a la representada sobre una superficie.

Leonardo apenas trata de estas exigencias en otras partes de su *Tratado*. Señala en su comparación entre las artes, que una pintura de alguien bostezando puede también ser contagiosa, y hacerte bostezar. Pero, de acuerdo con su espíritu científico, no creía que esta pudiera producir el llanto, ya que las lágrimas constituyen una perturbación demasiado grande para ser producidas por un

cuadro. De cualquier manera, el estudio de los síntomas de las emociones en los movimientos del cuerpo y en los músculos de la cara llegó a ser una parte valiosa en el aprendizaje del artista, ya que sólo así podían representar convincentemente las narraciones bíblicas, la vida de Jesucristo, o las pasiones de los antiguos dioses.

Una vez más se nos recuerda que el arte es arteificio; lo importante es la habilidad de representar los síntomas sobre el dolor.

La Teoría De La Expresión En El Romanticismo

Esta concepción dramática de la expresión artística ha predominado hasta la segunda mitad en el siglo XVIII. Por entonces, sufrió otro importante cambio, que debemos relacionar con el romanticismo. Dicho en pocas palabras; lo que este movimiento reivindicó fue la necesidad de la sinceridad; de lo genuino. Y así, el énfasis se trasladó a lo expresivo como síntoma de las emociones. Por vez primera, los críticos de arte deseaban conocer lo que el artista sentía realmente, los sentimientos más íntimos de su corazón.

Uno de los mejores libros sobre la historia de las ideas artísticas se relaciona con esto; me refiero al libro de Meyer Howard Abrams, El espejo y la lámpara, subtulado como la teoría romántica y la tradición crítica, que fue publicado por vez primera en 1953, Este elemento del título es precisamente del que nos habla Hamlet, cuando nos dice que el deber de todo actor es sostenerlo delante de la naturaleza, para reflejar o representar las diferentes pasiones del hombre. Su misión es observar, asimilar y reproducir; y cuanto mayor sea su nitidez, mejor realizará su tarea.

En la nueva teoría del movimiento romántico, el artista es como una lámpara. Envía los destellos de sus emociones al mundo, donde son recibidos por el público que se volverá a la fuente de luz. Esta es su arte, ya sea la poesía, la pintura, o la música; y cuando, por lo general, nos referimos a la expresión artística, nos solemos referir normalmente a la manifestación de los sentimientos íntimos que han tomado cuerpo en su obra.

La teoría romántica de la expresión resulta aceptada en el mundo occidental por innumerables artistas y críticos de arte, que cuesta darnos cuenta de que hubo un lapso en el que se la miró realmente novedosa y revolucionaria. Permítanme insistir, al respecto, que ni en la antigüedad, ni en el renacimiento, el centro del interés se centraba en el creador. Lo que se juzgaba era su trabajo. Antiguamente, por la influencia que tenía sobre las emociones humanas; en la siguiente hipótesis, por la fidelidad con que se reproducían tales impresiones. Sin

embargo, llegó el momento en que esto se consideró insuficiente. La emoción que se podía encontrar en una poesía fue considerada algo sospechoso — incluso despreciable— si se intuía que aquella no había sido experimentada por el artista al escribir su poema.

La Comunicación De Sentimientos A Través Del Arte

El paisajista inglés John Constable lo explicó así cuando afirmó: “la pintura es para mi, una manera diferente para denominar la palabra sentimiento”; y Delacroix, el paladín de la concepción romántica de esta, escribió: “... no es otra cosa que el puente tendido entre la mente del artista y la del espectador; la fría perfección no es arte”. Lo realmente importante es que cada pintor expresase su alma; “si uno cultiva su alma, ésta encontrará los medios para expresarse”. Y en la siguiente generación, Zola escribiría: “lo que yo busco en una pintura es al hombre, y no un cuadro”.

Teóricamente, esta identificación de arte con la expresión de la mente y el alma del artista debería presentar serias dificultades para la apreciación de la manifestación artística del pasado; ya que muchas obras y monumentos arquitectónicos fueron llevados a cabo por maestros y artesanos anónimos, de cuya personalidad no conocemos —ni podemos conocer— nada.

Pero he aquí, la teoría de la mente colectiva, que vino a solucionar el problema, y llegó a tomar gran variedad de formas. El arte de las épocas anteriores, el estilo del antiguo Egipto, de los griegos, o del gótico del medioevo, fue considerado el producto del espíritu de su tiempo. Los denominados espíritus, que se manifestaban a sí mismos en las diferentes maneras artísticas o estilos, fueron considerados como aquellos que expresaban su propia interioridad, a la vez que revelaban la esencia de la nación o de la época.

Uno de los artistas más famosos en el renacimiento italiano, Benvenuto Cellini, nos ha dejado en su autobiografía una espléndida narración de su incontrolable personalidad: violento, aventurero, inconformista. Sin embargo, ¿quién podría adivinar estos rasgos de su personalidad a través de las elegantes y refinadas obras producidas por su mano, como el Perseo de Florencia, o el famoso salero de oro de Viena? De igual forma, ¿qué es lo que realmente conocemos de la identidad de Shakespeare o de Bach? ¿Los reconoceríamos si los encontramos en alguna parte?

Por otra parte, tampoco es de alguna utilidad pensar en una gran obra de arte como el resultado de un determinado estado emotivo del artista suscitado en el preciso momento de su creación. El argumento utilizado por los que han criticado esta teoría es que tal circunstancia implicaría que un compositor el cual

escribiera una sinfonía debería esperar a encontrarse melancólico y escribir un adagio, o alegre para un scherzo.

Lo que revelan estas objeciones, es la necesidad de poner sobre la mesa una fórmula más satisfactoria. Además, se ha mencionado algunas adecuadas para el pasado. La teoría dramática renacentista ha sido formulada nuevamente por Suzanne Langer en su *Philosophy in a New Key*, aunque no se considera que añada nada nuevo a lo mucho que ya se había dicho con anterioridad. Otra, como la llamada "de los efectos", que se ha descrito anteriormente, fundamental en la antigüedad clásica, vuelve a tener su vigencia en nuestros días; ya que las preocupaciones que sentía Platón respecto a las consecuencias nocivas del mal arte, han vuelto a estar de actualidad con los debates acerca de los resultados de la televisión en la gente joven. Pero en cierta manera, y en comparación con el auténtico problema de la expresión, la relación entre el artista, su obra y su público, se trata de una cuestión marginal.

Intentar resolver esta compleja cuestión es algo realmente atrevido. Asimismo, quien intentara hacerlo en unos pocos minutos sería un individuo temerario. Pues bien, esto es lo que se hará a continuación. La cuarta teoría que necesitamos debería incorporar las teorías precedentes, pero modificándolas a la luz de las anteriores objeciones.

Una Teoría Alternativa: La Teoría “Centrípeta” De La Expresión Artística

He afirmado que la teoría del arte, entendida como la expresión o manifestación de los sentimientos del artista, que luego transmite a su público, llega a identificar la proyección de las impresiones con los síntomas de ellas; de forma análoga a lo que sucede en la vida real cuando fruncimos el ceño por enfado, o saltamos de alegría. Naturalmente, podrían ser pegadizos o contagiosos, ya que las emociones pueden llegar a influir en numerosas personas en una fiesta o asamblea. Es más, si nos fijamos en esta circunstancia mayormente, podremos observar que incluso aquí la noción común del proceso se ha simplificado bastante. Este hecho se basa en la idea de que, al tener el sentir determinado, éste se manifiesta exteriormente. Se trata de un movimiento que va del interior al exterior y que podríamos denominar centrífugo; primero se da el sentimiento, sigue el indicio, posteriormente la respuesta de los demás ante ello. Algo similar a la transmisión de mensajes por medio de las ondas radiofónicas.

Intentaré definir con mayor precisión esto que pone especial hincapié en la relación inversa entre las emociones y la expresión (ida y vuelta). En alguna ocasión he propuesto denominarla “centrípeta”, en contraste con lo que sería la

centrífuga. Los signos expresivos aparecen en primer lugar, y son ellos precisamente los que propician una respuesta emocional en el actor, el orador y en cualquier artista; sea éste pintor, poeta o músico. Tomando un término prestado de la ingeniería, denomino a esta como la teoría feedback —o de la retroalimentación—. En definitiva, subraya la importancia de la constante interacción: forma artística-sentimientos, el medio artístico y el mensaje que se transmite.

ELEMENTOS FORMALES DE LA COMPOSICIÓN PLÁSTICA

La composición

Componer es organizar formas, colores y espacios para obtener un conjunto expresivo y equilibrado. Esta organización nos ayudará a conseguir el efecto deseado, ya que creará un interés visual al ser estéticamente agradable y fácilmente legible. Así, puede afirmarse que la composición es el esqueleto de toda expresión plástica. De ella depende que se consiga comunicar con todo el énfasis aquellas cosas que sólo pueden decirse en el mundo de las imágenes.

Los aspectos que intervienen en la composición son: la unidad, la variedad, el equilibrio, la simetría y el ritmo.

En la composición, los elementos se relacionan según diversos sistemas de organización, lo que proporciona distintas clases de esta, siendo las principales la estática y la dinámica.

La composición estática, también denominada clásica porque es la que se ha utilizado a través de los siglos en todas las expresiones artísticas, emplea la unidad, el equilibrio, el ritmo y la simetría para conseguir una armonía de conjunto.

Obtiene la riqueza expresiva mediante tensiones muy equilibradas y transiciones suaves que producen tranquilidad de visión.

La composición libre o dinámica es la que está dominada por el contraste de los elementos, mezclando aspectos muy fuertes con otros apenas sugeridos. Esta no es inspirada en reglas constantes.

Las leyes fundamentales de toda composición son la unidad, la variedad y el ritmo.

Unidad

Debe existir una armonía entre lo que quiere expresarse y la manera personal de hacerlo. Hay que evitar la distribución casual de los elementos, la confusión, y buscarse la claridad ya que se puede trabajar con diversas cosas, pero ordenadas según una idea. En una obra de arte todos los componentes están relacionados de forma que la unidad que forman tenga más valor que la simple suma de sus partes.

Variedad

Para que una obra genere atención hay que escoger una variación de elementos que aporten novedad. Se puede conseguir por medio del contraste, por ejemplo, entre líneas y masas, direcciones y estructuras, mediante la vivacidad de colores, en fin. Cuanto más variada sea una composición, mayor interés suscitará y, por lo tanto, será mayormente atractiva para el observador.

Ritmo

En la composición, el ritmo es la modulación armónica de los valores visuales. A pesar de que el dibujo o la pintura que se esté contemplando sea fijo e inmóvil, el ojo está escudriñando constantemente el entorno y el artista puede, en su obra, proyectar el movimiento. Este elemento ya mencionado, una dinámica compositiva, se expresa mediante la proporción, la simetría, las variaciones en la intensidad del tono, de valor y en la densidad. Así es posible crear distintos tipos de ritmo: rotaciones, repeticiones, gradaciones, alternancias y sus múltiples combinaciones.

Es bien sabido que una de las principales aspiraciones de la educación, es fomentar en el estudiante un pensamiento crítico, libre, autónomo que lo dirija a pensar por sí mismo, a elaborar juicios de valor propios, además, concientizar al estudiante de sus capacidades y talentos, buscando desarrollar potencialidades ocultas que le permitan desenvolverse de manera segura en su vida.

La Imagen Como Elemento de Comunicación

La imagen es la apariencia visible de la forma. Esta percepción se representa por medio de distintos soportes visuales, es decir el dibujo, escultura, pintura, fotografía o cine.

Todos los sistemas de lenguaje visual utilizan la palabra imagen como elemento básico del mismo.

A la imagen se atribuyen cuatro funciones básicas:

Informativa

Es la que transmite mensajes visuales. Cada medio visual informativo utiliza sus propios códigos para transmitir información, por ejemplo, las señales de tráfico.

Expresiva

El hombre emplea la imagen para expresar sus sentimientos e ideas. Un artista se sirve de una pintura como vehículo de su expresión acentuando aspectos compositivos y plásticos en función de su sensibilidad y capacidad expresiva.

Comunicativa

Toda imagen comunica algo. A veces esta comunicación es subyacente o puede tener distintas interpretaciones en función del tipo de espectador que la recibe.

Estética

El hombre necesita percibir la belleza en todo lo que le rodea. La estética aporta calidad a nuestro entorno.

Al analizar estas cuatro funciones vemos que una imagen suele cumplir varias de ellas al mismo tiempo, a pesar de que haya sido creada para un único fin.

La Imagen y Forma.

La forma es el acumulado de líneas y superficies que determinan el conjunto de un cuerpo, ya sea plano o tridimensional; es lo que establece la diferencia y el modo de ser de estos. Esta también explica su organización interna, estructura, midiendo y calificando su espacio interior y exterior. Por lo tanto, es una propiedad cualitativa de los cuerpos y no varía en sí misma. Sin embargo, cambiará su aspecto si se modifica su orientación, iluminación o entorno, en una palabra, su apariencia.

La imagen es la apariencia de la forma. Esta puede ofrecer apariencias distintas, es decir, muchas imágenes. En función de sus propiedades materiales, el contorno y la superficie, se puede hacer una clasificación básica de las formas en:

Simples:

Las que expresan los caracteres fundamentales de las figuras geométricas.

Compuestas:

Las formadas por la combinación de varias formas simples.

Regulares:

Las formas que cumplen los principios de simetría.

Irregulares: Las que carecen de toda simetría.

Naturales u orgánicas:

Las que están inspiradas en la naturaleza.

Abstractas:

Las nacidas de la imaginación, es decir, las que no tienen referencias figurativas.

Figura 46. Trabajando en el aula

Fuente: Archivo personal

Por medio de nuestras clases, buscamos precisamente que el alumno a través de las prácticas de dibujo, pueda llegar a encontrar y desarrollar su propia sensibilidad, teniendo muy en cuenta los elementos de la composición plástica anteriormente mencionados y siendo consciente de que la imagen se convierte en un elemento de comunicación visual que conlleva un mensaje o significado propios, y que aprenda a comunicarse por las imágenes que produce y ser capaz de interpretar su creación como las de los demás.

5.1 LENGUAJE ARTÍSTICO

“... Es el arte del genio artístico, que tiene “talento para producir aquello para lo que no pueden darse reglas definidas”⁴⁰. El lenguaje artístico, así como el articulado transmite algo, comunica: ideas, pensamientos, emociones, sentimientos, en fin; el cual se sirve de símbolos o signos para comunicarse: Trazos (líneas) sobre una superficie, pinceladas, formas, texturas y colores, en la danza (movimientos), en el teatro (gestos, sonidos, posturas, entre otros). Y se hace referencia aquí al dibujo, cuya realización es una de las expresiones primarias y más propias al ser humano.

⁴⁰ CASTRO, J. Sixto. En teoría, es arte: una introducción a la estética. Editorial San Esteban, p. 126. 2005

Cuadro 2. El lenguaje artístico en diferentes manifestaciones artísticas

El lenguaje artístico en diferentes manifestaciones artísticas		
Manifestación	Signos	Sistema comunicativo
Dibujo y pintura	Trazos (líneas) sobre una superficie, formas, colores y texturas	Lenguaje icónico (hecho de imágenes)
Grabado	Formas, colores y texturas estampados sobre una superficie	Lenguaje icónico
Fotografía	Formas, colores y luces registrados mediante revelado e impresión digital	Lenguaje icónico
Escultura	Formas volumétricas y texturas talladas o modeladas	Lenguaje icónico y táctil (hecho de imágenes palpables)
Arquitectura	Espacios volumétricos de grandes dimensiones	Lenguaje icónico y percepción del espacio ambiental
Literatura	Palabras	Lenguaje verbal (poético y narrativo)
Música	Sonidos producidos por la voz humana e instrumentos musicales	Lenguaje musical (hecho del movimiento organizado de sonidos)
Cine	Fotogramas sucesivos que se perciben como imágenes en movimiento a la par de un registro de sonidos	Lenguaje cinematográfico (hecho de movimientos vivos que imitan el drama existencial)
Teatro	Personajes que representan un texto dramático en el escenario por medio de diálogos y/o acciones	Lenguaje teatral (hecho por movimientos vivos que imitan el drama existencial)
Danza	Movimientos corporales rítmicos (por lo general con acompañamiento musical)	Lenguaje corporal (basado en la repetición de movimientos con patrones rítmicos acorde a la música si la hay)

Fuente: Ecured, “Lenguaje Artístico”

Ya en el contexto escolar “A opinión de los profesores del grado 8A, el dibujo es La expresión del alma” Cód. E. Prof. G. 8A, en los estudiantes adolescentes, aún se encuentra un espíritu libre de prejuicios, donde la creatividad y expresividad unidas a la imaginación, buscan siempre nuevas formas para ser manifestadas, aunque el hombre en la edad adulta trata de expresar al menos “parte” de esa libertad ya ida, cuando el prejuicio de las nacientes estructuras mentales tan racionales ya formadas, ha minado el proceso creativo como integrante de su desarrollo total. Pero la esperanza humana en el arte reposa en aquella cualidad de liberación que ofrece, y es natural que el ser humano la busque, porque a él pertenece, y éste es el camino hacia ella.

En primer lugar, con respecto a la experiencia docente en la I. E. M. LA ROSA, queremos destacar la fluidez y creatividad con la cual los estudiantes a lo largo del proceso de aprendizaje han venido desarrollando un trabajo creativo importante, pudiendo afirmar que “Entre los alumnos de los grados 8A y 8B, existe la predisposición de realizar trazos sueltos sobre el papel, al igual que manchas y puntos de una manera suelta, creativa” **cód. D.C.G.8A, (2)8B.**

Por medio de ejercicios como el rayismo, generación de texturas a base de todo tipo de líneas, curvas, en zigzag, concéntricas, onduladas, rectas, quebradas, horizontales, verticales, paralelas, perpendiculares... entre otras; el degradado o difuminado de manchas con grafito, lápices de colores o carboncillo, también en puntillismo donde se nota en los trabajos el conocimiento que han llegado a poseer y dominar acerca de luces y sombras.

Enseguida enunciamos los elementos base de la expresión gráfica bidimensional, (el dibujo) y su desarrollo en el contexto de la I. E. M. LA ROSA:

El Punto

“...en las artes plásticas, es uno de los elementos principales de la composición. Es el elemento más sencillo y esencial, puesto que todo intento gráfico, por minúsculo que éste sea, inicia con el punto como una huella dejada por un lápiz, crayón, plumón, pincel, o cualquier otro material que estemos utilizando sobre una superficie o plano”⁴¹.

Toda expresión creativa comienza con el punto, el cual por sí mismo es un ente inmóvil, y solo a partir del movimiento de aquel surge la línea como otro elemento del dibujo “..., El punto es el elemento primario de la pintura, y en especial de toda obra “gráfica”⁴².

La pintura y el dibujo se sirven del punto para generar el puntillismo, una sucesión de puntos a través de todo el espacio, los que buscan darnos una sensación de formas y volúmenes, podríamos decir, que este genera una estructura repetitiva que alimenta la forma al igual que el volumen de esta.

En el contexto de la I. E. M. La Rosa, y a través de diversos ejercicios de puntillismo no encontramos falencias en dichas prácticas. Se debe mencionar que en un primer momento los alumnos remarcaban los puntos de manera que los hacían gruesos, situación que posteriormente fue cambiando, producto de la práctica en la clase con los diferentes útiles de los que disponen logrando una forma más sencilla, descomplicada y mas despreocupada para realizarlos.

⁴¹ CARMONA, Rodríguez, Sandra María. Elementos Básicos del Dibujo. Entrada Blog: <http://conceptosdibujo.blogspot.com.co/p/elementos-basicos-del-dibujo.html>
Consultado: Domingo 25 de septiembre, 2016

⁴² KANDINSKY. Punto y línea sobre el plano”, Ed. Paidós Ibérica S.A. 1996. p.28

La Línea

“La línea es el elemento plástico más sencillo después del punto, y el primer signo gráfico descubierto por el hombre”⁴³. Esta delimita la forma, la silueta de los elementos representados, o contorno; La línea en realidad no existe materialmente, pero en el dibujo es un elemento importantísimo, ya que delimita la forma y la superficie. Es el resultado del punto en movimiento.

En la experiencia en la institución educativa, se percibe fluidez, no existe rigidez en su realización, transmitiendo así contornos dinámicos bien realizados. La línea es el elemento base de la representación gráfica, la cual se extiende mucho más allá de las artes visuales, las hay de diversas clases, recta, curva, quebrada, segmentada y como una combinación de las anteriores; no todas tienen la misma intensidad, pues varían según el calibre de los lápices, rotuladores, instrumentos de dibujo a tinta o medios que se empleen. Aparte de aquellas que afirman el contorno de las formas, las hay interiores, representan otros límites de estas, también para apoyar la fuerza de la luz u oscuridad presente en un cuerpo, circunstancia que en nuestra práctica pedagógica requirió muchas veces del refuerzo en medio de ejercicios de líneas con diverso grosor o rigor.

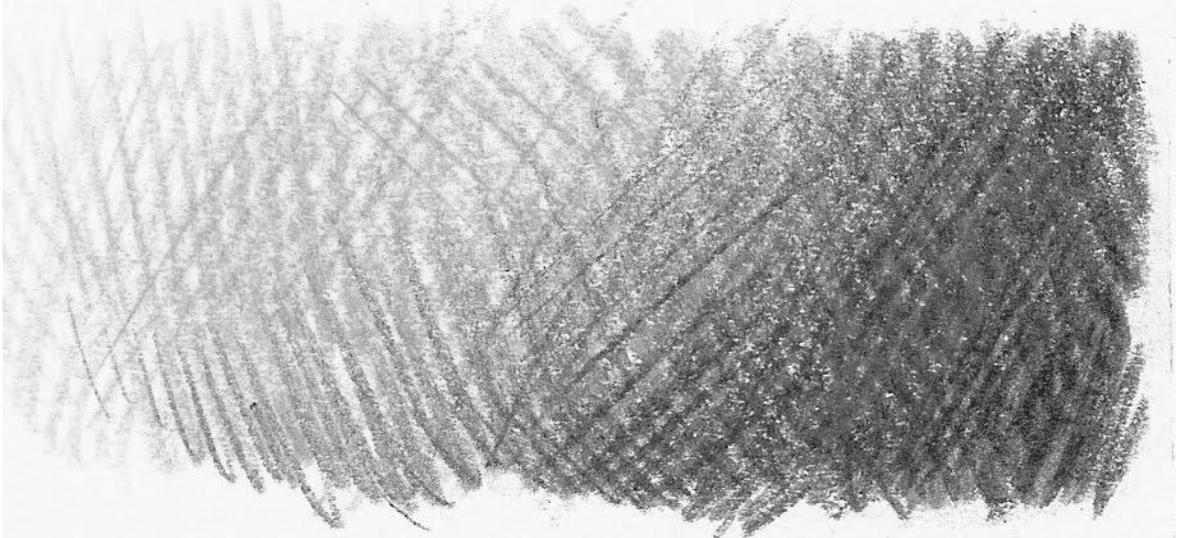
Se logra encontrar líneas violentas y expresivas, cargadas de subjetividad, así como suaves y tranquilas, también de apoyo para remarcar superficies.

La línea es el primer elemento expresivo, base de la creación artística bidimensional y tridimensional, así queda comprendido para los alumnos en la institución, de forma que logran entender su importancia.

⁴³ VÁSQUEZ, Juan Amo. Elementos de La Teoría De Las Artes Visuales: Cuestiones Sobre Dibujo y Pintura”, Editorial Universidad de Castilla La Mancha 1993, p. 51

La Mancha y la Entonación

Figura 47. Degradación de tonos luz y sombra

Fuente: Archivo personal

La mancha es el elemento que uniéndose al dibujo constituye el volumen por medio de la degradación, de forma que es un valor agregado a lo simplemente lineal, hace resaltar el relieve de la misma, dando una sensación de luces y sombras que bien trabajadas y definidas, hacen que esta posea cuerpo, haciendo perceptible la fuerza de la representación.

“Toda la expresión plástica esta sostenida en la mancha, la cual se valora y perfila por medio de muy diversos tonos que sitúan en compartimentados planos que se pueden unir, fundir, etc., dentro del particular hacer de cada artista”⁴⁴.

En la práctica docente se pudo evidenciar a lo largo de la realización de ejercicios de degradado que un dibujo puede perfectamente alcanzar a pre-visualizarse a partir de sombras o manchas degradadas. Toma mucha importancia el ejercicio de frotar sobre el papel la punta del lápiz, a veces con sentido y dirección definidos u otras de manera multidireccional, con mayor o menor acentuación dependiendo del objeto y de su posición frente a una fuente emisora de luz.

El alumno se acerca decididamente a ejecutar manchas sobre el dibujo, de la manera más libre y despreocupada; incluso no le preocupa mancharse los dedos y

⁴⁴ Ibíd., p. 72

las manos, y de así frotar el lápiz en el papel; cabe resaltar que tampoco le interesa si se sale de los contornos, aunque hay excepciones respecto a estudiantes un poco mayores, donde esa preocupación por untarse de grafito, o salirse del contorno de las formas empieza a hacerse visible, por tanto el adolescente comienza a ceñirse a los límites de la forma.

En el caso de la entonación, aprender a entonar una sombra, dándole los valores que corresponde respecto a su posición frente a la luz, es un objetivo claro que se establece en la enseñanza del dibujo en la escuela, identificar las diferentes calidades del tono en la transición de luces y sombras, que es el lugar donde fluye la mancha. “La entonación objetiva tiene una dicción fundamentada en la armonía de tonos y en su paso de unos a otros de manera casi imperceptible...”⁴⁵.

La aplicación de la sombra posee valores diferentes cuya transición es algo casi imperceptible comúnmente, y es eso precisamente lo que realza, lo que otorga volumen a los cuerpos u objetos dibujados. Dicho ejercicio de sombras, en la I. E. M. LA ROSA, se ha podido llevar a cabo en la escuela a través de algunos materiales y técnicas, de las cuales, el mismo alumno puede escoger el material más apropiado de acuerdo con su interés expresivo y de habilidad, contribuyendo al desarrollo de su trabajo según considere, entre ellas estan:

⁴⁵ VÁSQUEZ. Op. Cit. p. 76

GRAFITO

Figura 48. Retrato por Franco Clun

Fuente: Franco Clun

“El dibujo a lápiz tiene una extraordinaria posibilidad de expresión; con él pueden ejecutarse los garabatos más elementales, pero también las reproducciones realistas más refinadas”⁴⁶. Es uno de los materiales más usados en los trabajos artísticos, a nivel de la práctica docente en la institución y en general. Es una barra de carbono blanda, la cual debido a que no es dura permite ejecutar trazos más marcados, otorgando a los dibujos las cualidades del difuminado a sombra, y cuyos resultados son inigualables.

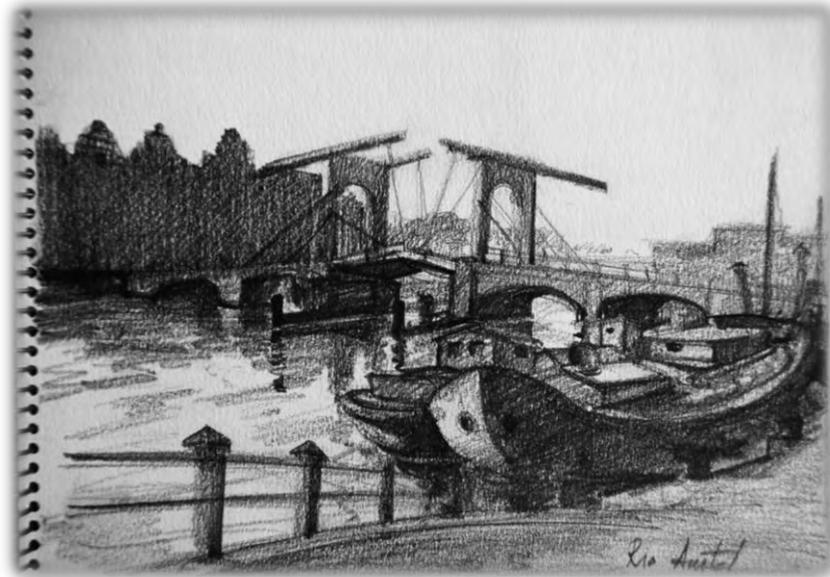
Ha sido una herramienta básica para introducir a los niños o jóvenes en el aprendizaje y desarrollo del dibujo artístico, por su facilidad de manipulación, permitiendo la facilidad en su uso y expresión para el alumno en el aula; “Para el grado 8A en su mayoría, el Lápiz se ha convertido en la herramienta Ideal para el dibujo” cód. **D. C. G. 8A**

Con el uso del lápiz de grafito se ha llevado a los estudiantes a la práctica de un dibujo creativo, suelto, despreocupado en un comienzo; posteriormente, y según nuestra experiencia docente en la I. E. M. LA ROSA, en algunos casos ese trazo se ha transformado en un diseño más elaborado, que deja ver la atención al detalle, a las sombras, a los volúmenes, a la profundidad, pero no por ello menos

⁴⁶ RUIZ, Llamas María García. Ilustración Gráfica en Periódicos y Revistas de Murcia (1920-1950), Ed. Editum, p. 180.

expresivo; situación por demás gratificante para la labor como docentes en dicha institución.

Figura 49. Paisaje grafito

Fuente: José María Martínez Murillo

Los estudiantes encontraron en el grafito el medio esencial para la realización de trabajos de temáticas libres, lo cual ha marcado su desempeño en el área, de forma que en la libertad de temas se encuentran más a gusto realizando los diversos ejercicios propuestos por sí mismos, demostrando dominio y manejo de la técnica mencionada sin mayores dificultades, mencionando además la experiencia en donde ciertos grados aún prefieren trabajar basándose en la copia. Se debe mencionar también la aplicación a la elaboración de dibujos en la práctica del puntillismo, los alumnos se defienden muy bien logrando representar en el papel las zonas de sombras y luces provocando la sensación de volumen.

Carbocillo

Según una publicación de **Naturalmente conArte**, a través del blog: **“conArtecontemporaneo centro de enseñanza artística”**, se definen las características del carbocillo a continuación:

“El carbocillo es un procedimiento muy dinámico con trazos naturales donde el pintor se desenvuelve con gran soltura.

Como hemos dicho al ser una técnica temporal en cuanto al pigmento es necesario usar fijativos.

Es una práctica muy adecuada para hacer bocetos o apuntes del natural.

Se puede esparcir por toda la superficie en el soporte con difuminos, con algodón, con un trapo de algodón o simplemente con los dedos.

Se borra muy fácilmente, se puede utilizar una goma blanda o algún trapo para eliminar el carbón sobrante.

Es adecuado para realizar claroscuros ya que se pueden realizar diferentes grisados.

Existen diferentes grosores desde los 5 mm hasta el centímetro y medio.

Los hay de distinta dureza, aunque todas las marcas no los comercializan, blandos, medios y duros⁴⁷.

Figura 50. Carboncillo en barra

Fuente: Imagen tomada de Commos Wikipedia.org, a través del blog: "conArtecontemporaneo, Centro de Enseñanza Artística"

El carboncillo ha sido un buen instrumento para que los alumnos aprendan a realizar trazos rápidos, a manera de bocetos, aunque también se puede difuminar, se necesita por tanto que el tipo de papel sobre el cual se trabaja sea poroso, por ejemplo, los llamados acuarela o canson.

Aunque para los estudiantes de la I. E. M. LA ROSA., siempre ha sido complicado poder conseguir algunos materiales como los papeles especiales o más

⁴⁷ CONARTE GS. Soporte y Características del Carboncillo, Ruta Blog: [Http://Yopintoconarte.Blogspot.Com/2013/03/Soporte-Y-Characteristicas-Del.html](http://Yopintoconarte.Blogspot.Com/2013/03/Soporte-Y-Characteristicas-Del.html) Publicado Viernes 8 de Marzo de 2013

adecuados con los cuales trabajar dichas técnicas, se ha tratado de aportar con material disponible en la medida posible con el fin de lograr que todos trabajen y aprovechen el tiempo, ha habido buenos resultados en el espacio del aula, hasta los alumnos juegan entre sí con los dedos manchados de este material, por tanto evidenciamos un desarrollo lúdico en medio de la realización de trabajos en el salón de clase, “En el grado 9A a la mayoría se les Facilita el Degradado Con Lápiz Carboncillo” Cód. **Ob. D. G. 9A.**

Se debe anotar que en su mayoría se opta por trabajar sobre cartulina, u opalina o papel bond, sin embargo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje se han obtenido buenos resultados a pesar de que los estudiantes admiten no haber conocido la técnica del carboncillo de manera previa, el desarrollo creativo manifestado es prueba del desenvolvimiento de su creatividad como también sensibilidad:

“El desarrollo de la sensibilidad perceptiva que proporciona la creatividad debe pues convertirse en una parte primordial del proceso educativo, en la medida en que contribuye a generar seres humanos flexibles y creativos, dotados de recursos internos, capaces en definitiva de adaptarse de manera libre y responsable a la vida en sociedad”⁴⁸.

El desarrollo de la percepción, la creatividad, la imaginación, una comunicación efectiva son garantía de personas reflexivas, honestas y comprometidas con su crecimiento como seres humanos, tanto frente a sí mismos y a su propio contexto social; tal es, y debe continuar siendo el papel de la educación artística, un espacio pedagógico consciente de la libertad y la capacidad creadora del individuo.

⁴⁸ LOWENDFELD, Viktor. Desarrollo de la Capacidad Intelectual y Creativa, Editorial síntesis 2008, p.340

Tinta china

Figura 51. Ejercicios sobre cartulina a base de tinta y agua por alumnos de 9 grado I.E.M. LA ROSA

Fuente: Archivo personal

La tinta china, pigmento negro hecha a partir de hollín mezclado con un agente de unión lo que posteriormente se moldea en forma de barras o palitos o también se mezcla líquida. Ha sido muy utilizada para crear caligrafías y pintura. Es una técnica monocroma aplicada con plumilla, palillos o pincel, aplicando con ayuda en ciertas ocasiones de cierta cantidad de agua. Se puede utilizar sobre una superficie absorbent, papel canson o acuarela, por ejemplo.

En la I. E. M. LA ROSA, se presentaron dificultades en un principio, respecto al manejo con pincel, ya que se observa que los estudiantes cargan demasiado con tinta, que ocasionó manchones sobre algunos trabajos, así también en los pupitres, circunstancia que fue aminorada con la consecuente guía de mi parte como docente, ya que atienden a los consejos y sugerencias dados, con algunas excepciones, para quienes todo es simplemente un relajo.

Los estudiantes logran crear efectos llamativos creando imágenes muy atractivas generando texturas, dibujando previamente con el pincel cargado de agua sobre la superficie del papel a lo que sigue la aplicación de la tinta, logrando trabajos interesantes.

Este primer trabajo es una muestra del degradado de texturas que genera la tinta diluida en agua, efecto de textura o cierto degradé que hace atractivas o interesantes las imágenes resultantes.

Figura 52. Paisaje pintado sobre cartulina a base de tinta y agua por alumnos de 9 grado I.E.M. LA ROSA

Fuente: Archivo personal

En esta clase de ejercicios en el aula se notó curiosidad al tiempo que se pudo observar mucha dedicación de parte de los estudiantes, se muestran por tanto muy interesados en continuar experimentando con la tinta y el agua aplicados con pincel, lo que fue realizado espontáneamente sin ningún dibujo previo. Otros ejemplos de trabajos realizados.

Figura 53. Paisaje

Fuente: Archivo personal

Trabajos sencillos con significado, resulta interesante el efecto de la tinta con el agua en la realización de las letras en el trabajo siguiente, rescatable por la textura o degradado, lo que le hace llamativo respecto a la técnica empleada a pesar de su sencillez.

Figura 54. Alumnos 9B

Fuente: Archivo personal

Ejemplo con aplicación de la tinta negra y dorada, parte de la primera también disuelta. En término general, consideramos que la creatividad se convierte en artífice que moldea el alma humana, destacando su forma y una búsqueda interior expresada en lo que salta a nuestra vista.

Figura 55. Alumnos 9B

Fuente: Archivo personal

Ejercicio sencillo de aplicación de la tinta con el agua, paisaje con árboles, en donde se denota la inclinación hacia un pensamiento figurativo que cada vez más se aleja de la intención imitativa, aunque es expresivo y muy personal.

Figura 56. Paisaje en grises

Fuente: Archivo personal

En este ejemplo se distinguen dos tonos principales, el negro de la tinta, y un gris uniforme casi plano, en donde no sobresalen texturas o acabados especiales. Se denota la expresividad o espontaneidad de la imagen.

Figura 57. Luchador

Fuente: Archivo personal

Cabe resaltar la realización de estos ejercicios como los primeros que los estudiantes realizan en esta técnica, así que se muestran nerviosos en un primer momento, pero confiados posteriormente a sus tempranos intentos, pacientemente llevan a efecto su primera práctica con la tinta y el agua.

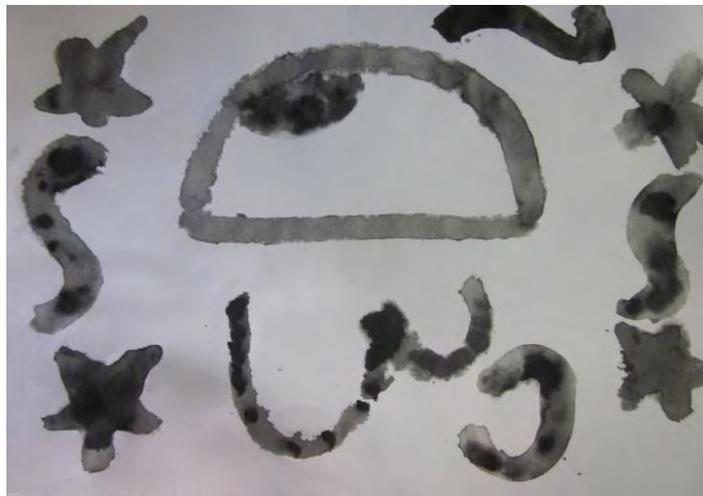
Figura 58. Flor sobre cartulina a base de tinta y agua por alumnos de 8 grado
I.E.M. LA ROSA

Fuente: Archivo personal

Otros han preferido producir creaciones de tipo más simplificado, tal como se ve en la figura 59, quizá demostrando prudencia en sus trazos. Símbolos que tienen su razón de ser y significado para quienes los realizan, su valor y sentido determinados, muestra del desarrollo de un pensamiento visual tendiente a lo esquemático que nace de la experiencia de la observación.

Figura 59. Creación abstracta sencilla

Fuente: Archivo personal

Collage

Esta técnica consiste en pegar trozos de telas, papel u otros materiales sobre una base, y que queden firmemente unidos; la obra debe ser permanente, por lo tanto, siempre que se realice un collage debemos pensar en posibles manipulaciones que puedan despegar los objetos pegados, asegurandose de que cada material quede muy bien pegado y asegurado, ser cuidadoso en el proceso, pueden resultar en sí mismos grandes trabajos, pero si no se han utilizado de buena manera los medios para su ejecución todo queda reducido a una pésima calidad en su presentación.

Colaboración Mutua

En la I. E. M. LA ROSA los alumnos se muestran muy receptivos a trabajar con esta técnica, se les pide que lleven periódicos, revistas, tijeras, pegantes y otros materiales con texturas preferiblemente hojas, o piedritas, telas de diversos grosores, lanas o cortezas de árbol lo cual se puede encontrar fácilmente en una zona donde hay árboles y naturaleza, como es el caso de la institución; Debe rescatarse la mutua colaboración entre los estudiantes, al facilitarse entre ellos, los materiales de que algunos carecían, valor importantísimo en el trabajo escolar. En sus primeros collages se nota expresividad y dedicación, a pesar de continuar con cierto apego a los medios "tradicionales" por la mayoría, agregado al hecho de que no se permitió de parte de la coordinación académica realizar un trabajo por fuera del aula, circunstancia que no resta mérito alguno al proceso realizado. "es que el collage tiene su vida propia y su mundo muy particular"⁴⁹.

Pocas técnicas artísticas tan originales han hecho su aparición en el mundo del arte, su originalidad y presencia abren nuevos caminos a la expresividad. Podemos entonces aplicar las siguientes palabras de Célestin **Freinet**, referidas al ejercicio artístico como una parte integral del estudiante: "y esto es esencial, el niño no copia. No toma la experiencia de los otros para yuxtaponerla a... (la propia). Se apropia de... (ella), la hace suya la adopta y la integra en su proceso de trabajo y de vida hasta darle a veces una personalidad original"⁵⁰.

⁴⁹ GOWNLAND, Moreno Luis. El Collage. Centro Editor de América Latina, 1968. p.11

⁵⁰ CÉLESTIN, Freinet. Los Métodos Naturales. El Aprendizaje del Dibujo. Barcelona. Ed. Martínez Roca. Pág. 22. (1984).

Ha sido una técnica de mucha acogida entre los alumnos de la I. E. M. LA ROSA, que ha permitido la expresión con originalidad, tal como se puede leer en la cita anterior. El collage es un ejercicio en el que desde un principio se denota la personalidad única de quien lo realiza, no es copia, no es una imitación, es una experiencia propia con sentido y significado propio, original.

Figura 60. Collage en proceso

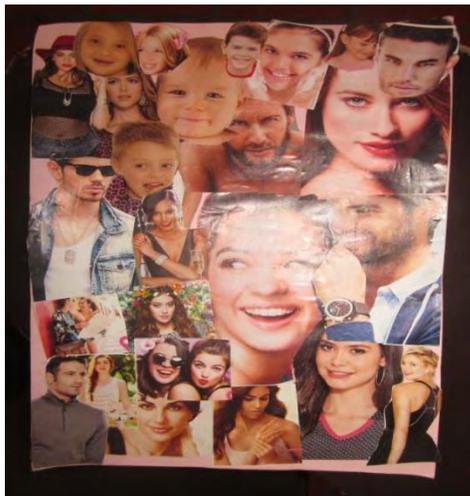

Fuente: Archivo personal

Algunos ejemplos trabajados en el aula:

Debo resaltar que el acabado de algunos trabajos es muy bueno, aunque la diversidad de temas expresados en el aula resulta algo corto. La figura 61 es un buen ejemplo, en donde se nota el interés y la dedicación del estudiante demostrando creatividad y destreza en la técnica.

Figura 61. Estudiantes grado 11B

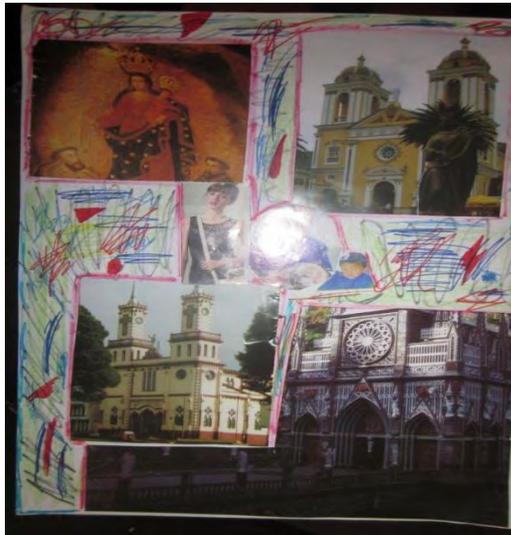

Fuente: Archivo personal

Resolución Creativa

La creatividad se ve alimentada igualmente por los recursos disponibles que se tengan a alcance. “El pensamiento creativo consiste en la formación de nuevas combinaciones de elementos asociativos. Cuanto más remotas son dichas combinaciones más creativo es el proceso o la solución”. Sarnoff Mednick.

Figura 62. Estudiantes grado 8B

Fuente: Archivo personal

Los trabajos de collage, así como de otras técnicas que se desarrollaron en la I. E. M. LA ROSA, a pesar de algunos faltantes que se presentaron, han sido realmente creativos, de forma que podemos afirmar que la escasez no es una excusa para no ser lo suficientemente expresivos.

Figura 63. Estudiantes 11B

Fuente: Archivo personal

En el primer trabajo notamos una preocupación por los temas de la naturaleza, un tema de interés universal. Cada trabajo se convierte en el reflejo de quien lo realiza, de su vida, su experiencia, su personalidad, o incluso el mismo contexto en medio de la cual se desarrolla y desenvuelve; en la fig. 64 podemos denotar un marcado sentido de la moda, lo que esta IN, es decir, reflejos de las modas o estilos de momento, con lo que nos referimos a la influencia del espacio contextual sobre la conducta y expresión de los estudiantes, situación importantísima según el modelo postmoderno de la educación artística.

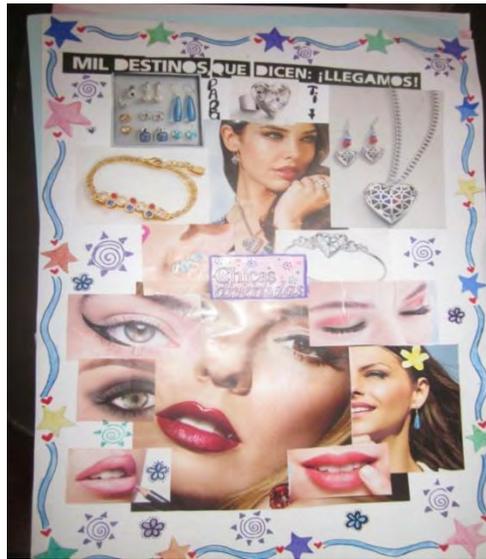
Figura 64. Estudiantes 9B

Fuente: Archivo personal

A pesar de la expresividad demostrada a través de los trabajos realizados, debo anotar que algunas veces, por parte de ciertos alumnos, aunque se sabe que son muy creativos, no se da rienda suelta a esa imaginación, ya sea por circunstancias de motivación o presión de cualquier naturaleza, por tanto no permite un libre ejercicio de la creatividad, situación que provocado una atención especial hacia ellos, por medio de una explicación personalizada, los estudiantes se muestran con una actitud mas comprensiva, facilitando en mayor grado el desarrollo de los ejercicios en o fuera de clase.

Figura 65. Estudiantes 11B

Fuente: Archivo personal

Figura 66. Estudiantes 8B

Fuente: Archivo personal

Es una técnica utilizada de algunos artistas importantes, en la cual dan rienda suelta a un gran cúmulo de creatividad, por ejemplo, Fernando Vicente Tanguy, Picasso, Georges Braque, Richard Hamilton, Lucas Samaras.

Confianza en El desarrollo De Las capacidades

El Esgrafiado

Este término viene del italiano “Sgraffiare”, que quiere dar a entender, el llevar a cabo incisiones o ejecutar rasgados sobre una superficie. Aunque el nombre de esta técnica de dibujo suena muy sofisticado, es una divertida manera de dibujar descubriendo el color que está debajo de la capa visible, es sencillo de realizar.

En el caso de artistas que hayan trabajado el esgrafiado, tenemos a **Paul Klee**. Con un método con el óleo que consiste en pintar una capa húmeda (aún sin secarse) y rascarla de modo que se vea la pintura seca de abajo o directamente la base.

El ejercicio que se ha llevado a cabo en el aula de la I. E. M. LA ROSA, con materiales como la crayola, vinilo negro y un punzón o clavo metálico, también se utiliza una espátula para producir los rasgados. En referencia al procedimiento se comenzó por pintar toda la cartulina con crayolas de diferentes colores; una vez terminado, se procedió a cubrir la superficie con pintura y la ayuda de una pequeña brocha o una esponja ya que permite un cubrimiento más parejo. Seguidamente a dejarla secar, se terminó haciendo un dibujo previamente escogido con un instrumento punzante y de esa manera, se va revelando el motivo trabajado, en donde resalta el colorido que se iba descubriendo, técnica en la que los alumnos demostraron bastante interés, produciendo ya en la práctica muy buenos trabajos. Algunas imágenes del proceso, grados 8B y 9B.

Figura 67. Trabajo en proceso

Fuente: Archivo personal

Figura 68. El rasgado

Fuente: Archivo personal

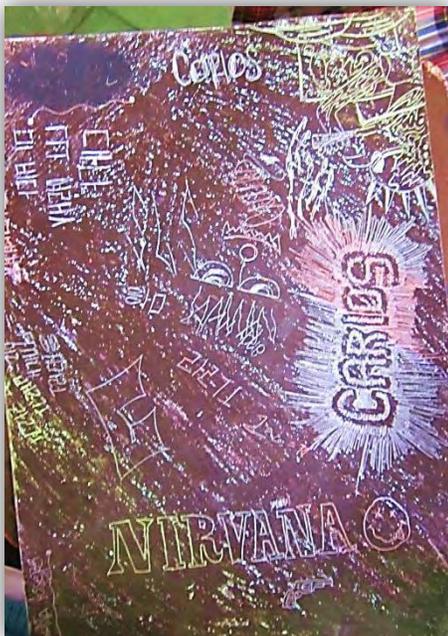
La creatividad representada brota del intelecto, las imágenes se convierten en signos o símbolos con un significado único, en algunos casos, no comprensible a simple vista, pero que conforman un todo armónico lo que constituye el trabajo final.

Figura 69. Dibujo Libre, “Esgrafiado”, Alumnos grado 9-B I.E.M. LA ROSA

Fuente: Archivo personal

Figura 70. Esgrafiado grado 8B

Fuente: Archivo personal

Figura 71. Esgrafiado grado 9B

Fuente: Archivo personal

Como es natural, existen trabajos en donde prima el detalle, y esa es una característica especial de quien tiende al perfeccionismo, casos de los cuales se presentan no pocos en el aula de la institución LA ROSA, llevando por tanto al terreno práctico aquella afirmación de “aprender a ver”, en palabras de Leonardo Da Vinci, desarrollando la facultad de la observación.

Figura 72. Trabajo realizado por 9B

Fuente: Archivo personal

Figura 73. Trabajo presentado por 11B

Fuente: Archivo personal

Interesante trabajo que representa a un boxeador que ha ganado una pelea.

Figura 74. Boxeador

Fuente: Archivo personal

El trabajo aquí visible, fue resultado de la recursividad de una alumna del grado 9B, la cual, al secarse por completo la tinta y no poder rasgar sobre ella como era el procedimiento a seguir, ha decidido dibujar con crayola y tiza encima de esta, de manera que ha optado por una salida diferente frente al problema encontrado por la estudiante, es decir, una disciplina que nos exige buscar caminos diferentes, que nos conduce a soluciones fuera de lo ya preestablecido.

Figura 75. Trabajo con crayola y tiza

Fuente: Archivo personal

Figura 76. Trabajo presentado por 9B

Fuente: Archivo personal

No se escapan los alumnos de pasar por pequeños incidentes en medio de la realización de sus trabajos, como se puede advertir en la foto de abajo, hay una zona en la parte inferior que esta desgastada, pero, de todos modos, aporta un elemento “sorpresa”, en el dibujo en general.

Figura 77. Trabajo presentado por el grado 9B

Fuente: Archivo personal

Trabajos que despiertan poco a poco la originalidad y la expresividad que se erigen como pilares fundamentales en los jóvenes de la I. E. M. LA ROSA.

Figura 78. Trabajo elaborado por el grado 8B

Fuente: Archivo personal

Cuando surge la creatividad, otros elementos entran a formar parte de nuestra manera de ver, experimentar y plasmar la realidad que nos rodea, entonces se integran, posibilitando nuevos caminos, nuevas miradas, algo diferente sale a flote. Tal es el propósito en despertar al ser creativo y expresivo por medio del dibujo en los estudiantes de la I. E. M. LA ROSA.

Figura 79. Creatividad alumnos grado 9B

Fuente: Archivo personal

Expresión, libertad y originalidad.

Figura 80. Trabajo grado 8B

Fuente: Archivo personal

5.2 PRÁCTICA ARTÍSTICA

Una de las características más notorias del arte en la actualidad es la aparición de la informática y el tratamiento de imágenes bidimensionales por medio de software especializado para ello, el cual ofrece tantas opciones como creativo es el artista que las emplea a la hora de expandir su propia expresión.

Se debe recordar que una de las razones por las que me he sentido impulsado a llevar a cabo un proyecto de dibujo en el aula como el presente, es la masiva aparición, y manipulación de imágenes por computador, las cuales a razón de poder producirse en serie se han vuelto tan populares y así también artistas especializados en el arte digital han aparecido; desafortunadamente tanta ebullición de tales herramientas ha provocado el volvernos seres tan “mecánicos”, haciendo que se vaya a menos la laboriosidad manual del artista, el artesano o el estudiante de educación artística en el salón de clase, volcándonos simplemente a la toma de fotografías y procediendo a su edición al gusto personal, perdiendo contacto con la técnica, el procedimiento por mano propia, y los diversos materiales de los que el artífice hace uso.

Un punto que vale resaltar en el presente trabajo es que no nos basamos en la labor de ningún artista, técnica o procedimiento en especial, sino que a partir de los presupuestos de variados procedimientos y materiales de los que se ha hecho uso para su aplicación en la educación artística en la escuela, han provocado que

el alumno despierte su sensibilidad, expresión y creatividad; y entre ellas, los trabajos de técnicas mixtas.

Técnicas mixtas: Lápices De Colores, Marcadores, Bolígrafos De Diferentes Colores.

Trabajo en técnica mixta, que da muestra del proceso que se ha llevado a cabo en la I. E. M. LA ROSA, lápices, colores, marcadores, temperas, carboncillo, tinta china; una forma de creación que ha despertado el interés de los alumnos de la institución, temáticas que afirman los estudiantes, les gustaría seguir desarrollando con posterioridad.

Figura 81. Técnica mixta, estudiantes grado 9B

Fuente: Archivo Personal

El término Técnica Mixta se refiere a la acción de utilizar dos o más técnicas artísticas como en el caso del dibujo, por ejemplo; acuarela o carboncillo, en una única obra.

Elementos y técnicas de dibujo desarrollados a la par de la historia del arte y las vanguardias artísticas, por ejemplo, parte del desarrollo del cubismo como movimiento artístico se desarrolló de maneras mixtas por medio del collage. Estas formas de trabajo se imponen facilitando la creatividad, enriqueciendo aún más el

abanicado de posibilidades de carácter técnico al alcance de los estudiantes en el aula.

El hecho de trabajar en técnica mixta puede brindar una mayor sensación visual y una riqueza de texturas. Quienes trabajan de esta manera pueden mezclar acrílico y óleo, grabado y collage o dibujo y fotografía; otros artistas dan un paso más, añadiendo elementos encontrados en la superficie de la obra, lo que da dimensiones escultóricas a una pieza bidimensional. Para la gran mayoría de los estudiantes resulta muy atractiva por tanto en sus creaciones se denota creatividad e interés en su desarrollo, en el contexto del aula.

La combinación de técnicas ofrece a los artistas posibilidades infinitas para la creación artística.

Figura 82. Darío Barco, "Ángeles del Trabajo" Dibujo. Técnica: Mixta

Fuente: Sitio Web del autor

El desarrollo del trabajo artístico en el aula y fuera de ella, se enriquece con la realización de obras a partir de varias técnicas, con lo que el ejercicio de la creatividad personal se ve fortalecido al crear por diversos medios expresivos.

Y a propósito de la razón que mueve a la práctica de temáticas como la presente, Olga Barahona Brenes, menciona en su libro "Técnicas Recreativas Para la Expresión Artística Del Niño", algunos de los objetivos que persigue la puesta en práctica del dibujo en el medio escolar, entre otras podemos citar:

- “
- Lograr una correcta distribución espacial
- Desarrollar la espontaneidad
- Fomentar la expresión original
- Desarrollar las facultades creadoras
- Desarrollar un progresivo dominio manual
- Perfeccionar el dominio manual
- Desarrollar la capacidad de expresión
-⁵¹ .

Este ejercicio en la escuela fomenta enormemente su expresión, debe anotarse que en un comienzo se han sentido faltantes en el trabajo al interior del aula, al decir de que “a opinión de algunos profesores de los grados 8A y 9A, la expresión por el color, en varios casos no está muy presente, aunque hay creatividad” **cód. E. Prof. G. 8A, 9A.** Entonces, a través de trabajos libres se ha buscado que los estudiantes experimenten con técnicas y materiales diversos, tanto tradicionales como poco comunes, se evidencia también la preferencia por métodos habituales, aún después de intentar que los alumnos trabajen de forma diferente.

Se menciona lo anterior debido a que algunos continúan prefiriendo poner en práctica el lápiz de grafito y el sombreado, o también el esfero preferiblemente negro en lugar de lápices de color, marcadores u otros materiales. Se ha podido observar que existe alguna resistencia de parte de ciertos alumnos, usando solo dos o tres colores como máximo, quizá únicamente por el hecho de cumplir con los trabajos exigidos, pese a ello la creatividad se manifiesta de continuo en medio de su desarrollo y aprendizajes.

Cada técnica y su integración con otras ofrecen a los estudiantes una visión creativa y creadora muchísimo más amplia para explotar sus posibilidades al máximo, logrando despertar la sensibilidad, creatividad y la expresión en ellos.

⁵¹ BARAHONA, Brenes Olga. Técnicas Recreativas Para La Expresión Artística Del Niño, EUNED, Editorial Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica (p.XII)

CONCLUSIONES

Haciendo mención del objetivo general de investigación tal como sigue:

Proponer el dibujo como una alternativa a la expresión artística en los estudiantes del grado 8° y 9° de bachillerato de la I. E. M. LA ROSA, de la Ciudad de Pasto, Y posterior a dicho ejercicio pedagógico en la institución, podemos destacar la respuesta positiva que hemos obtenido, materializada en la realización final de trabajos de exposición en técnica mixta con lo que se concreta el propósito general antes mencionado.

He de mencionar por cierto que en la Institución Educativa Municipal La Rosa, se percibe una gran falencia, adolece de docentes de Artes de manera directa, ya que la titular de esa asignatura es especializada en el área de música, por tanto carece de un profesor de Educación Artística en sí, entonces, dado que los estudiantes no han tenido una formación adecuada en dibujo, de ahí surge la intención de proponerlo como punto central de nuestro trabajo, el cual ha facilitado la autoexpresión de los alumnos.

Además, otro argumento para la proposición del dibujo como elemento de expresión, es la proliferación de lo tecnológico, la aparición de muchos software de diseño y edición lo cual en cierta medida a cortado con la imaginación e inventiva de los estudiantes a la hora de ser espontáneos en la creación, ya que éstos traen de manera predeterminada un conjunto de herramientas que lo facilitan todo virtualmente y muy facilista, entonces, la práctica pedagógica nos permitió una vuelta al trabajo manual y expresivo, lo que obliga al estudiante a “pensar” su camino creativo.

Ha sido una gran experiencia aún a pesar de que en varias ocasiones no hubo clases en la institución, por tanto, no se pudo realizar un seguimiento exhaustivo de todos los procesos de creación de los trabajos finales realizados, los cuales fueron presentados en el marco de la celebración del Día la Alegría, de carácter cultural, donde se hicieron presentes los bailes tradicionales colombianos, música por parte de una banda sinfónica, encuentros deportivos intercursos, entre otros.

Respecto a los objetivos específicos:

Para identificar la didáctica de la enseñanza del dibujo en el área de la educación artística, comenzamos con referencias teóricas respecto a objetivos, contenidos y evaluación, trabajamos de una manera propositiva en cuanto a temáticas que han

pretendido introducir a los alumnos en el ejercicio expresivo, por tanto han permitido poner a prueba su imaginación, por medio de trabajos de temas libres, desarrollar su habilidad mental a través de ejercicios de trazos y dibujos realizados por la mano no dominante, así como la puesta en práctica del garabato creativo, formas o figuras al revés, haciendo que su visión y percepción de las cosas se vea influenciada por el cambio de puntos de vista, ejerciendo influencia sobre la interpretación y el significado final, características propias de la corriente cognitiva. Mencionamos también el autorretrato.

A lo largo de todos los ejercicios se trabajó en la situación didáctica llamada: que siento en este momento?, en la cual el estudiante a partir de los materiales y técnicas determinados y por medio de temáticas libres sea capaz de expresarse en el dibujo creativo, didácticas que han logrado introducir al alumno en el instante de la creación, involucrando la expresión con los diversos medios que la faciliten, con lo que nos acercamos tanto al modelo netamente expresivo como al postmoderno de la educación en arte, ya que se evidencio muchas veces las características de su contexto y ambiente social donde se desenvuelve, haciendo de la manifestación artística una herramienta expresiva que no solo pertenece a aquellos “genios solitarios”, sino que es un patrimonio de una sociedad entera y que responde a sus particularidades y necesidades convirtiéndola en una parte fundamental para desarrollar de su personalidad y creatividad.

Al identificar las temáticas abordadas dentro de la educación artística por medio de la enseñanza del dibujo, empezamos a trabajar en algunos tópicos, es decir, el cuerpo humano, el rostro, la perspectiva, el paisaje, el bodegón, trabajos libres, y por último mencionamos aquí, el esgrafiado. Advirtiéndole que la I. E. M. LA ROSA no había tenido un plan de contenidos preestablecido y acorde al desarrollo del área como tal, además de que la profesora titular es una profesional con un perfil en formación musical; lo antes mencionado se trabajó desde un punto de vista creativo y expresivo teniendo en cuenta la explicación general dada, en un intento por reunir las bases teóricas o explicativas según cada ejercicio y el posterior aplicación de parte de los estudiantes, lo que resultó en un hecho que consolidó temas tradicionales unidos a la experimentación práctica, individual y plenamente subjetiva de los alumnos con grandes resultados, en donde se ha podido evidenciar el potencial, el gusto y gran interés por probar otras opciones artísticas.

Promover la expresión artística a través del dibujo.

Partiendo por la descripción teórica de los diversos lenguajes artísticos en la actualidad, continuamos con referencias a los elementos primarios de la expresión artística a través del dibujo como lo son: el punto, la línea, la mancha y la

entonación, encontrando buena receptividad por parte de los estudiantes en la I. E. M. LA ROSA, quienes desarrollaron una gran habilidad expresiva, además, los alumnos dan a conocer su afinidad por dibujos realizados a sombra por medio del lápiz de grafito o carboncillo, técnicas de positiva aceptación entre los grados 8B, 9B y 11B.

He de mencionar por ultimo, que el presente proyecto deja puertas abiertas a futuras intervenciones en el campo del dibujo en el contexto de la I. E. M. LA ROSA, ya que la población estudiantil se mostró muy interesada en continuar con dichos procesos que se convierten en un camino continuo de seguimiento y exploración de la expresión artística de los estudiantes.

A continuación, una transcripción del testimonio dado al respecto de la intención de tener continuidad en el ejercicio y aprendizaje de temáticas para el dibujo, dado por Eliana Sofía, estudiante del grado 9B de la I.E.M. LA ROSA:

“Tanto para mi como para mis compañeros a sido muy interesante como en medio de las clases de educación artística se han puesto en práctica diferentes maneras de aprender el dibujo como una técnica de expresión, y siendo así, hemos pensado en ponernos en comunicación con los directivos del colegio para que se nos facilite continuar con estos aprendizajes que no habíamos tenido antes”

Testimonio que otorga un sentido de valor al trabajo llevado a cabo en dicha institución.

RECOMENDACIONES

A la I. E. M. LA ROSA, se sugiere por favor no perder espacios de clases, el cual es un tiempo fundamental en beneficio del aprendizaje de los estudiantes, en todas las áreas, especialmente la educación artística, ya que por falta de las mismas en el área no se pudo llevar un orden de cumplimiento al pie de la letra acerca de las actividades programadas en la única hora semanal disponible para cada curso donde se llevó a cabo la enseñanza, además, sabiendo que esta asignatura tradicionalmente y por lo general ha sido relegada a un segundo plano en las instituciones educativas, así como se solicita facilitar las ayudas didácticas necesarias y a pleno alcance del docente.

Al área de educación artística, mayor cantidad de horas por semana en cada grado, y dotar de la infraestructura necesaria en la institución como talleres especiales con el fin de llevar adelante los contenidos de una manera que se traduzca en mejor calidad educativa para el estudiante.

Al proceso de investigación llevado a cabo se necesita que tanto la universidad como la institución educativa faciliten recursos de espacio, tiempo y fondos económicos suficientes para que el ejercicio de la práctica pedagógica se ejecute de la manera más efectiva posible, así también empezar con los procesos de diagnóstico institucional e intervención desde el mismo principio de la carrera.

A la I.E.M. LA ROSA, mayor predisposición de espacio y tiempo para la realización de diagnósticos, siendo este paso previo, algo fundamental con lo cual podemos nosotros como investigadores iniciar con las fases investigativas.

Como investigador, organizar de una mejor manera el poco tiempo disponible para las actividades de trabajo que se tienen por delante, aún en medio de otras circunstancias.

A la universidad se sugiere dotar de un fondo económico a quienes enfrentan la práctica, ya que las condiciones socioeconómicas de los mismos muchas veces resultan insuficientes, dificultándose el pleno desarrollo en la asistencia y cumplimiento de las prácticas correspondientes por más buena voluntad de cumplir que exista en la mente de los docentes en formación.

Al programa de Licenciatura en Artes Visuales se sugiere preparar con antelación a los estudiantes que están a puertas de llevar a efecto su práctica pedagógica en las instituciones, y no someterlos a que encaren repentinamente este proceso, en puntos sobre el conducir grupos determinados de alumnos en una clase, como controlar y manejar el orden, el comportamiento, la disciplina, entre otros, con el fin de familiarizar a los practicantes con el ejercicio docente previa inducción.

A las asignaturas de investigación se sugiere por favor que los semestres destinados a trabajar en las instituciones vayan de sexto a noveno y no décimo, ya que este debe ser exclusivamente dedicado a terminar y dar los últimos ajustes al trabajo final, donde se necesita de mayor tiempo, el hecho de cumplir con un proceso de práctica pedagógica la cual presenta muchas demandas de cumplimiento al estudiante tanto con la institución educativa como con las áreas que se estudian durante de la carrera, es una situación que requiere de espacio y dedicación, el que realmente se muestra falta para realizar en su completud, así frente a las obligaciones con los colegios y en la correcta culminación del proyecto, y quizá esa sea una de las causas por las cuales cada vez que termina el ultimo semestre no todos los estudiantes terminan sustentando su tesis.

BIBLIOGRAFIA

AUSUBEL-Novak-Hanesian. Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo. Ed. Trillas México.

Área de Educación Artística, Volumen 15. Ministerio de Educación y Ciencia de España.

ARNHEIM, Rudolf. Consideraciones sobre la educación artística, Barcelona, Editorial Paidós Ibérica. 1993

BARAHONA, Brenes Olga. Técnicas Recreativas para la Expresión Artística del Niño”, EUNED. Editorial Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica.

CEZÁNNE, Paul a través de Narciso Casas: ESENCIAL, Narciso Casas - Muestra sus obras y secretos en las artes plásticas, Ed. Bubok

CÉLESTIN, Freinet. Los Métodos Naturales. El Aprendizaje del Dibujo. Barcelona, Ed. Martínez Roca.

CÉSPEDES, Edgar, Principios y Técnicas Recreativas para la Expresión Artística Del Niño, EUNED 1987.

D´ADDARIO, Miguel, Manual de Pedagogía y Didáctica: Aula creativa e Inteligente. Ed. LULU. 2014.

DÍAZ, Jiménez Carmen. La creatividad en la Expresión Plástica, propuestas didácticas y Metodológicas. Narcea ediciones, 1986.

EDWARDS, Betty. Aprender a Dibujar con el Lado Derecho del Cerebro. Ed. Urano, 2004.

EISNER, Eliot W. Educar la visión artística, Barcelona, Paidós Ibérica, Col. Educador. 1972.

EFLAND, Arthur D. La educación en el arte posmoderno. Barcelona, Paidós, 2003.

ELLIOT W. EISNER. El Arte y la Creación de la Mente: El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia, 2004

READ, HERBERT. Educación por el arte. Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, colección: Paidós Educador. Traducción de Luis Fabricant, Barcelona, 1982.

Enciclopedia Salvat, Vanguardias Artísticas II, Volúmen 27, Salvat Editores, 1991. Contraportada.

GARCÍA, Ruiz Llamas María. Ilustración Gráfica en Periódicos y Revistas de Murcia (1920-1950), Ed. Editum, 1950

GARDNER, Howard. Inteligencias Múltiples. Grupo Planeta, Marzo de 2015

GOWNLAND, Moreno Luis. El Collage, Centro Editor de América Latina, 1968.

GELB, Michael. Inteligencia Genial. Editorial Norma.

HERNANDEZ, Belver Manuel. Educación Artística y Arte Infantil. Ed. Fundamentos Madrid 2000.

J. CASTRO, SIXTO. En teoría, es arte: una introducción a la estética. Editorial San Esteban, 2005.

KANDINSKY. Punto y línea sobre el plano, Ed. Paidós Ibérica S.A. 1996

LÓPEZ, Salas José Luis. Didáctica Específica De La expresión Plástica, Servicio de Publicaciones Universidad de Oviedo, 1999.

LÓPEZ, Quintas Alfonso. Estética de la Creatividad: Juego, Arte y Literatura. Ed. Rialp S.A. Madrid. s.a.1998.

Lineamientos Curriculares de la educación Artística.

LOWENFELD y LAMBERT (1980). La Evaluación en el Área de Educación Visual y Plástica en la Educación Secundaria Obligatoria, JUAN JOSÉ MORALES ARTERO, tesis doctoral, Univ. Aut. De Barcelona 2001.

LOWENDFELD, Viktor. Desarrollo de la Capacidad Intelectual y Creativa. Editorial síntesis 2008.

OJEDA, Leal Carolina. Estado del Arte en las Conceptualizaciones del Paisaje y el Paisaje Urbano. Universidad de concepción, Chile 2011.

PEÑA, Sierra Gabriel Orlando. Vigotsky, Arte y Psicología, Publicación web del departamento de psicología, Universidad de Pamplona, no registra fecha de publicación.

PEÑA, Ramos Jorge. Fácil dibujar. Expresión artística. Desarrollo de competencias y creatividad. Coop. Editorial Magisterio 2006.

PARRAMÓN, Vilasaló José María, Curso Completo de Dibujo y Pintura, Parramón Ediciones, 1999.

PÉREZ, Vila Manuel, La Caricatura Política en el Siglo XIX. Cuadernos Lagoven 1979.

PINO, Georgina. Las Artes Plásticas. Ed. Universidad Estatal a Distancia, San José Costa Rica, 2005.

QUINTAS, Lopez, Alfonso. Estética De La Creatividad: Juego, Arte, Literatura. Ed. Rialp, 1998

VASQUEZ, Juan Amo. Elementos de las Artes Visuales: Cuestiones sobre Dibujo y Pintura. Ed. Universidad de Castilla La Mancha, 1993

ZÁTONYI, Martha. Una Estética del Arte y del Diseño de Imagen y Sonido, Ed. klicskowsky, Buenos Aires, Julio. 2002.

CIBERGRAFÍA

CARMONA, Rodríguez, Sandra María, "Elementos Básicos Del Dibujo", Entrada blog:

<http://conceptosdibujo.blogspot.com.co/p/elementos-basicos-del-dibujo.html>

Consultado el Domingo 25 de Septiembre de 2016.

CONARTE GS, "Soporte Y Características Del Carboncillo", Ruta Blog:

<Http://Yopintoconarte.Blogspot.Com/2013/03/Soporte-Y-Caracteristicas-Del.Html>

Publicado el día Viernes, 8 de Marzo De 2013, consultado el martes 2 de Agosto de 2016

GUERRA, Adan. Educación Artística e Ideología. Blog, ruta:

<https://expressio.wordpress.com/2008/09/22/expresion-artistica-2/>,

Publicación 22 de Septiembre de 2008, consulta Lunes 29 de Febrero 2015

Concepto de Concepto de Pensamiento Divergente, Vínculo Web:

<http://concepto.de/pensamiento-divergente/> Consultado el Lunes 1 de Agosto de 2016.

SALAZAR, Mejía Diana Eliza, "Bases Teóricas de La Educación Artística En La Actualidad", Vínculo Web:

http://blogs.fad.unam.mx/academicos/diana_salazar/?p=219#comment-479

Consultado el Viernes 9 de Septiembre de 2016

Wikipedia. Teoría del Arte, siglo XX, Vínculo Web:

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_arte Consultado el lunes 29 de Febrero de 2016

Gombrich, Ernst. Conferencia en torno a las teorías actuales de la expresión artística, tomada de Universidad de Valladolid, traductor: Carlos Montes.

Ruta web:

<http://www3.uva.es/ega/wp-content/uploads/teorias-de-la-expresion-ega.pdf>

ANEXOS

Anexo A. Lista de Imágenes

1. Foto 1
Caballo 1
Fuente: Archivo Personal	Garabatos 2
Fuente: Archivo Personal
2. Foto 2
Caballo 2
Fuente: Archivo Personal	10. Foto 10
Garabatos 3
Fuente: Archivo Personal
3. Foto 3
Paisaje en puntillismo
Fuente: “aprende a dibujar con la técnica del puntillismo” actividades.dibujos.net	11. Foto 11
Garabatos 4
Fuente: Archivo Personal
4. Foto 4
Paisaje marino
Fuente: Mirian Consuelo, “Puerta a la imaginación”, Blog	12. Foto 12
Fuente: archivo Personal
5. Foto 5
Autorretratos
Fuente: Archivo personal	13. Foto 13
Fuente: archivo Personal
6. Foto 6
Fuente: Silvia Martínez Borrego	14. Foto 14
Fuente: archivo personal
7. Foto 7
Ejercicios de garabatos creativos
Fuente: archivo Personal	15. Foto 15
Rostros picassianos
Fuente: Jota’s art educación plástica (Blog)
8. Foto 8
Garabatos
Fuente: Archivo Personal	16. Foto 16
El cuerpo humano, 7° grado
I.E.M. LA ROSA
Fuente: Archivo personal
9. Foto 9	17. Foto 17
El cuerpo humano, 8° grado
I.E.M. LA ROSA
Fuente: Archivo personal

18. Foto 18
Carretera en medio de paisaje en perspectiva
Fuente: Archivo Personal
19. Foto: 19
Alumnos grado 9B
Fuente: Archivo Personal
20. Foto 20
Perspectiva de un camino recto en medio de arboles
Fuente: archivo personal
21. Foto 21
Paisaje
Fuente: Mirian Consuelo, del Blog "Puertas A La Imaginación"
22. Foto: 22
Blog:
"Mitallerdepinturainfantil.wordpress.com"
Fuente: "Arte Infantil en el estudio de Cris", Bodegón collage en acrílico, telas, cuerdas y botones
23. Foto 23
Dibujo Libre, alumnos grado 8-B
I.E.M. LA ROSA
Fuente: Archivo personal
24. Foto 24
Dibujo libre, alumnos grado 11-B,
I.E.M. LA ROSA
Fuente: Archivo personal
25. Foto 25
Dibujo Libre, alumnos grado 9-B
I.E.M. LA ROSA
Fuente: Archivo personal
26. Foto 26
Dibujo Libre, alumnos grado 8-B
I.E.M. LA ROSA
Fuente: Archivo personal
27. Foto 27
Dibujo Libre, alumnos grado 11-B
I.E.M. LA ROSA
Fuente: Archivo personal
28. Foto 28
Dibujo Libre, alumnos grado 9-B
I.E.M. LA ROSA
Fuente: Archivo personal
29. Foto 29
Animal imaginario
Fuente: Archivo Personal
30. Foto 30
OSOGRILO
Fuente: Archivo personal
31. Foto: 31
ROCO
Fuente: Archivo Personal
32. Foto 32
MAFA LA FAFA
Fuente: Archivo personal
33. Foto: 33
AKAMARU
Fuente: Archivo Personal

34. Foto 34
YAMAYU
Fuente: Archivo Personal
35. Foto: 35
MOSQUIVACA DE TIERRA
Fuente: Archivo Personal
36. Foto: 36
CALIPSO
Fuente: Archivo Personal
37. Foto: 37
BULLO
Fuente: Archivo Personal
38. Foto: 38
ELGA
Fuente: Archivo Personal
39. Foto: 39
JIRABRA
Fuente: Archivo Personal
40. Foto: 40
METAMORO
Fuente: Archivo Personal
41. Foto 41
Caricatura de un policía
Fuente: Archivo personal
42. Foto 42
Alumnos grado 9B I.E.M. LA ROSA
Fuente: Archivo Personal
43. Foto 43
Estudiantes grado 9 B I. E. LA ROSA
- Fuente: Archivo personal
44. Foto 44
Diferentes planos en una tira cómica
Fuente: archivo Personal
45. Foto 45
Pequeña tira cómica
Fuente: archivo personal
46. Foto 46
Trabajando en el aula
Fuente: Archivo personal
47. Foto 47
Degradación de tonos luz y sombra
Fuente: Archivo personal
48. Foto 48
Retrato por Franco clun
Fuente: Franco Clun
49. Foto 49
José María Martínez Murillo
"Paisaje", (grafito)
50. Foto 50
Fuente: Imagen tomada de Commos Wikipedia.org
A través del blog: "conArtecontemporaneo, Centro de Enseñanza Artística"

51. Foto: 51
Ejercicios sobre cartulina a base de tinta y agua por alumnos de 9 grado I.E.M. LA ROSA
Fuente: Archivo Personal	Fuente: Archivo Personal
52. Foto: 52
Paisaje pintado sobre cartulina a base de tinta y agua por alumnos de 9 grado I.E.M. LA ROSA
Fuente: Archivo Personal	60. Foto 60
Collage en proceso
Fuente: Archivo personal
53. Foto: 53
Paisaje
Fuente: Archivo Personal	61. Foto 61
Estudiantes grado 11B
Fuente: Archivo personal
54. Foto 54
Alumnos grado 9B
Fuente: archivo personal	62. Foto 62
Estudiantes grado 8B
Fuente: Archivo personal
55. Foto 55
Fuente: Archivo Personal	63. Foto 63
Estudiantes 11B
Fuente: Archivo personal
56. Foto: 56
"Paisaje en grises"
Fuente: Archivo Personal	64. Foto 64
Estudiantes 9B
Fuente: archivo personal
57. Foto 57
Luchador
Fuente: Archivo Personal	65. Foto 65
Estudiantes 11B
Fuente: archivo personal
58. Foto 58
Flor sobre cartulina a base de tinta y agua por alumnos de 8 grado I.E.M. LA ROSA
Fuente: Archivo Personal	66. Foto 66
Estudiantes 8B
Fuente: Archivo personal
59. Foto: 59
Creación abstracta sencilla	67. Foto 67
Trabajo en proceso
Fuente: Archivo personal
	68. Foto 68
El rasgado
Fuente: Archivo personal
	69. Foto 69

- Dibujo Libre, "Esgrafiado",
Alumnos grado 9-B I.E.M. LA
ROSA
Fuente: Archivo Personal
70. Foto: 70
Esgrafiado grado 8B
Fuente: Archivo personal
71. Foto: 71
Esgrafiado grado 9B
Fuente: archivo Personal
72. Foto 72
Fuente: Archivo personal
73. Foto 73
Fuente: Archivo personal
74. Foto 74
Boxeador
Fuente: archivo personal
75. Foto 75
Fuente: archivo personal
76. Foto 76
Fuente: Archivo personal
77. Foto 77
Fuente: Archivo personal
78. Foto 78
Fuente: Archivo personal
79. Foto 79
Fuente: Archivo personal
80. Foto 80
Fuente: Archivo personal
81. Foto 81
Técnica mixta, estudiantes grado
9B
Fuente: archivo personal
82. Foto 82
Darío Barco, "Ángeles del
Trabajo" Dibujo. Técnica: Mixta
(Carbonilla-tinta-grafito color-
pastel.)
Fuente: Sitio Web del autor

Anexo B. Lista de figuras y tablas

1. Tabla 1
Etapas del desarrollo artístico en el niño según Lowendfield
2. Tabla 2
Fuente: Ecured, "Lenguaje Artístico"

Anexo C. Instrumentos de recolección de la información (1), entrevista docentes

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

FORMATO DE ENTREVISTA

Investigador: Deivy Alexander Cuaces Molina

El siguiente ejercicio pretende indagar acerca de las temáticas abordadas dentro de la educación artística en el contexto de la I. E. M. LA ROSA.

Encuesta realizada con un fin enteramente investigativo

GENERALIDADES:

Sexo: F___ M___

Docentes De Grado: OCTAVO _____ NOVENO _____

NIVEL DE ESTUDIOS Y TIEMPO DE TRABAJO:

Licenciado _____ Especialista _____

Magister _____ Doctor _____

Tiempo de trabajo como docente (en años) _____

Grados a cargo:

Preguntas:

Justifique la respuesta dada

- ¿Qué importancia le merece la aplicación de ejercicios del dibujo al revés?

- ¿El resultado final prevalece sobre los procesos?

- . ¿Existe la tendencia al facilismo entre los estudiantes?

- . ¿Cómo se podría llevar a cabo el ejercicio del collage creativo?

- ¿Sabe lo que es un collage?

- ¿Reconoce la importancia de la ejecución del dibujo libre como una circunstancia que facilita el aprendizaje de variadas técnicas en para su realización?

- ¿Que aceptación genera entre los alumnos la aplicación del dibujo a ciegas?

- ¿En qué radica la importancia del ejercicio del garabato en la ed. Artística?

GRACIAS POR TU VALIOSA COLABORACIÓN

Fuente: archivo personal

Instrumentos de recolección de la información (2), entrevista estudiantes

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

FORMATO DE ENTREVISTA

Investigador: Deivy Alexander Cuaces Molina

El siguiente ejercicio pretende indagar sobre la didáctica de la enseñanza del dibujo en el área de educación artística en el contexto de la I. E. M. LA ROSA.

Encuesta realizada con propósito enteramente investigativo

GENERALIDADES:

Sexo: F___ M___

Alumnos De Grado: OCTAVO _____ NOVENO _____

Preguntas:

Justifica tu respuesta

- ¿Conoce la técnica del carboncillo?

- ¿Sientes preferencia por trabajos realizados sobre temáticas libres?

- ¿Tiendes al facilismo en el desarrollo de trabajos?

- ¿Existe preferencia por alguna herramienta o elemento especial para el dibujo?

- ¿Sabe lo que es un collage?

- ¿Ves en la ejecución del dibujo libre un hecho que facilita el aprendizaje de variadas técnicas en para su realización?

- ¿Qué opinas sobre la aplicación de un dibujo que combine diversos elementos o partes y combinarlas con otros elementos aparentemente dispares como ejercicio de creatividad?

- ¿Prefieres hacer garabateos sobre la superficie del papel, o trabajar sobre ideas pre-establecidas o ya dadas?

GRACIAS POR TU VALIOSA COLABORACIÓN

Fuente: Archivo personal

Anexo D. Matriz de análisis de información

 UNIVERSIDAD DE NARIÑO FACULTAD DE ARTES MATRIZ DE CATEGORIZACION					
OBJETIVO GENERAL: Promover el dibujo como una alternativa a la manifestación de la expresión artística en los estudiantes de los grados 8 y 9 de bachillerato en la I. E. M. La Rosa, en la Ciudad de Pasto					
OBJETIVO ESPECIFICO	CATEGORIA	SUBCATEGORIA	PREGUNTA ORIENTADORA	INSTRUMENTO	FUENTE
<ul style="list-style-type: none"> Identificar la <u>didáctica de la enseñanza del dibujo</u> en el área de educación artística. 	<ul style="list-style-type: none"> Didáctica de la enseñanza del dibujo. 	<ul style="list-style-type: none"> Objetivos Referente Contenidos Métodos Evaluación 	<ul style="list-style-type: none"> ¿Qué objetivos se persigue la enseñanza del arte? ¿Se acomodan los objetivos propuestos al dibujo como el eje moderador y herramienta de expresión? ¿Considera que el proceso de creación de trabajos es tan importante como el resultado final? ¿De qué forma prefiere el alumno una reafirmación de los conocimientos adquiridos? ¿Cómo se percibe el facilismo dentro del trabajo en las aulas? ¿Existe preferencia por trabajos realizados sobre temáticas libres? 	<ul style="list-style-type: none"> Observación directa. Entrevista estructurada Diario de campo 	Alumnos, grado 8° y 9° grado Docentes Directivos Padres de Familia
<ul style="list-style-type: none"> Identificar las <u>temáticas abordadas dentro de la educación artística por medio de la enseñanza del dibujo.</u> 	<ul style="list-style-type: none"> Temáticas abordadas dentro de la educación artística 	<ul style="list-style-type: none"> El dibujo al Revés Collages Dibujar a ciegas Trabajando el Cuerpo Humano Experimentación con diferentes grafitos El garabato y la creatividad 	<ul style="list-style-type: none"> ¿Por qué la aplicación de ejercicios del dibujo al revés? ¿El resultado final prevalece sobre los procesos? ¿Existe la tendencia al facilismo entre los estudiantes? ¿Cómo se podría llevar a cabo el ejercicio del collage creativo? ¿Sabe lo que es un collage? ¿Reconoce la importancia de la ejecución del dibujo libre como una circunstancia que facilita el aprendizaje de variadas técnicas en para su realización? ¿Que aceptación genera entre los alumnos la aplicación del dibujo a ciegas? ¿En que radica la importancia del ejercicio del garabato en la ed. Artística? 	<ul style="list-style-type: none"> Observación directa. Entrevista estructurada Diario de campo 	Alumnos, grado 8° y 9° grado Docentes
<ul style="list-style-type: none"> Promover la <u>expresión artística a través del dibujo.</u> 	<ul style="list-style-type: none"> Expresión artística a través del dibujo. 	<ul style="list-style-type: none"> Lenguaje artístico Práctica artística 	<ul style="list-style-type: none"> ¿Utiliza usted el dibujo como parte de la expresión artística con sus estudiantes? ¿Existe preferencia por alguna herramienta o elemento especial para el dibujo? ¿Conoce los diversos calibres o grosos de lápices de grafito existentes? ¿Conoce la técnica del carboncillo? ¿En los ejercicios de dibujo experimenta con diversas técnicas y materiales? ¿Cómo se podría catalogar la expresión artística a través del color en la institución "LA ROSA"? 	<ul style="list-style-type: none"> Observación directa Registro visual (fotografía) Diario de campo 	Alumnos, grado 8° y 9° grado Docentes

Fuente: Archivo personal

Anexo E. P.E.I. objetivos de la Institución Educativa Municipal LA ROSA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL LA ROSA

“Una persona educada con amor, camina segura por la vida”

OBJETIVOS DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL

Consolidar la I.E.M La Rosa como una Institución que contribuye con la formación integral de niños, niñas y adolescentes mediante un estilo educativo propio y mejoramiento continuo de la calidad de la educación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ofrecer una Educación Humanista con Enfoque Pedagógico Personalizado con directivos, docentes, administrativos y personal de apoyos motivados y capacitados.

Promover proyectos de investigación, ciencia, cultura, deporte e informática, fundamentados en el desarrollo de competencias dentro del proceso de educación Personalizada.

Fortalecer las Gestiones Directiva, Académica, Administrativa - Financiera y la Gestión Comunitaria con el fin de asegurar la sostenibilidad y desarrollo de la Institución.

Aplicar políticas de inclusión, participación, derechos humanos, equidad de género y dignidad en los procesos institucionales.

Fuente: I. E. M. LA ROSA

Anexo F. P.E.I. Horizonte institucional, misión y visión

Horizonte Institucional

El horizonte Institucional constituye el fundamento filosófico de la Institución, da sentido y orienta toda la vida institucional. Lo constituyen: la Misión, la Visión, los valores institucionales, los principios institucionales, la política de la calidad y los objetivos de la calidad.

Misión

La I.E.M La Rosa, forma integralmente a sus estudiantes mediante los valores del Evangelio y la pedagogía de Santa Juana de Lestonnac, para asumir y responder a los compromisos que la sociedad exige en cada momento histórico: ser agentes transformadores, generadores de solidaridad, desarrollo, paz y justicia social.

Visión

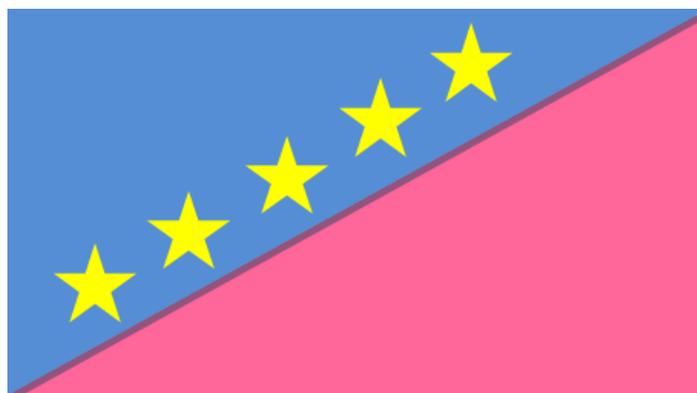
La I.E.M La Rosa, se proyecta como una Comunidad Educativa que ofrece un servicio de calidad en todas las dimensiones del ser, fundamentado en los principios del Evangelio y en el modelo de Educación Humanista con Enfoque Pedagógico Personalizado, para que los (as) estudiantes sean agentes portadores (as) de paz, comprometidos (as) con la humanización de la sociedad.

Anexo G. Escudo y bandera de la I. E. M. LA ROSA

EL ESCUDO

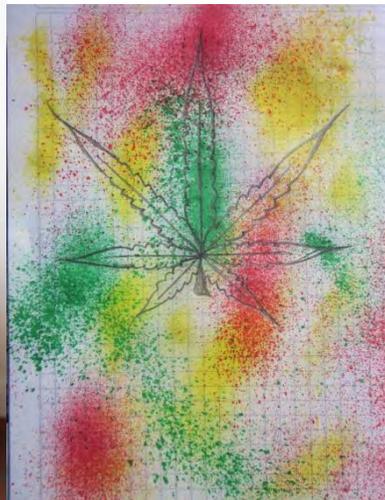
LA BANDERA

Fuente: I. E. M. LA ROSA

Anexo H. Algunas fotografías significativas de trabajos realizados

(1) Procesos grados 8 y 9:

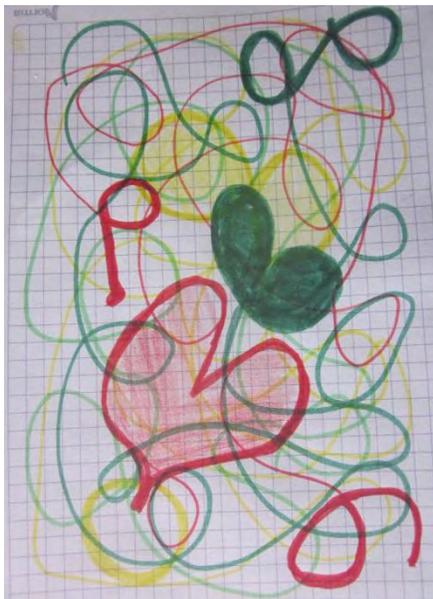
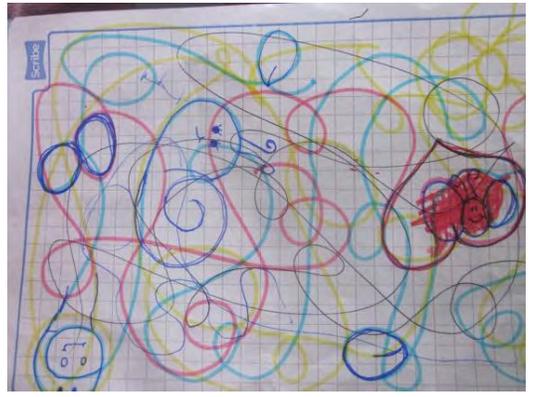
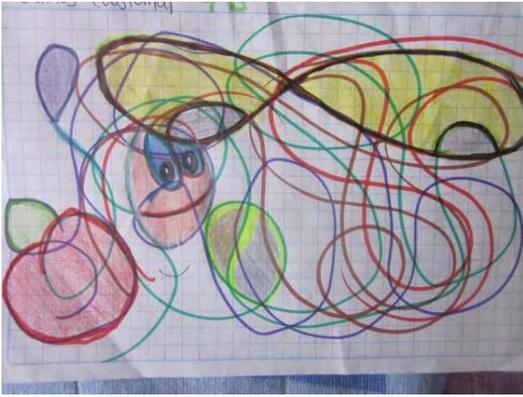

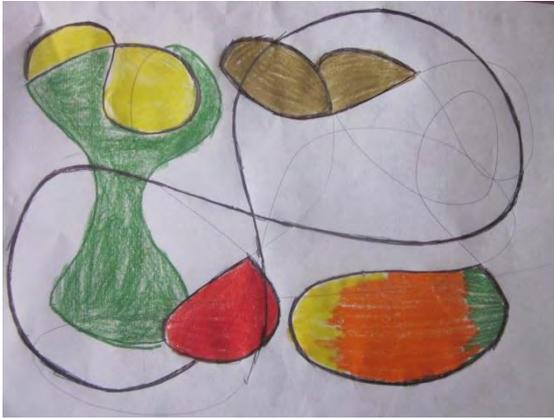
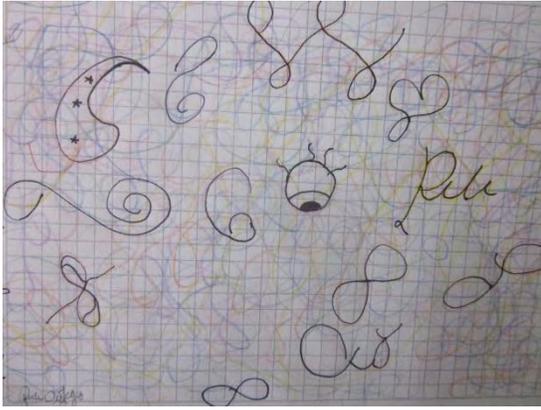

Fotografías de trabajos realizados
(2) Algunos Trabajos significativos:

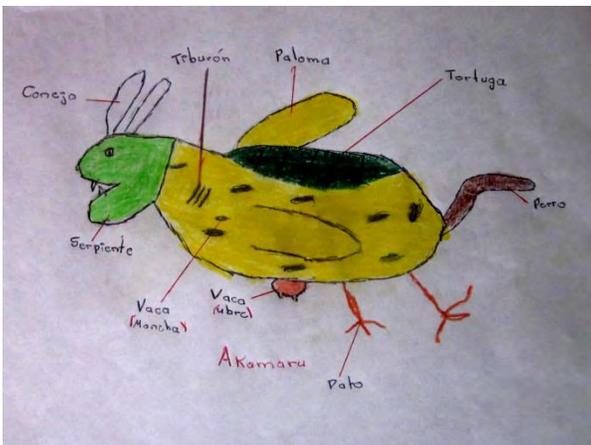

EXPOSICIÓN FINAL DEL AREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA, 8° y 9° GRADOS
AÑO LECTIVO 2016, EN EL MARCO DEL “DIA DE LA ALEGRÍA”

