

EDUCACIÓN EN EL ARTE: La búsqueda de la propia creatividad

Todas las artes que practicamos son un aprendizaje. El gran Arte es nuestra vida. (M.C. Richards).

No recuerdo ninguna clase de arte, excepto una en que tuvimos que pintar con tinta china sobre un dibujo hecho con lápices de cera. Sólo la recuerdo por el estado en que quedó mi delantal (que siguió así hasta final de año). Recuerdo también un par de clases ya en la media con una profesora de Arte, también pintora, que me hizo descubrir algunas posibilidades creativas. Actualmente soy una ilustradora en esta área y así permaneceré hasta que decida hacer algo al respecto. ¿Cuál es tu experiencia?

Una revisión de varias clases de Arte en nuestro país y la realizada por Howard Gardner revela que mucho de lo que se hace en Arte es una mera ejecución manual, con algunos materiales, y en el mejor de los casos variando algunas técnicas ¿Vamos a llamar a esto educación?

Hay que defender el Arte

¿Porqué la hora de Arte se pone en horarios como los Viernes por la tarde? ¿Se nos ocurriría dejar ese horario para matemáticas? ¿Porqué cuando un niño obtiene una buena calificación en Arte, lo miramos en menos? ¿Se nos ocurriría mirar en menos un 7 en Historia? ¿Por qué nos sentimos obligados a justificar la clase de Arte en términos de para que podría ser útil? ¿Por qué buscamos especialistas o cursos de especialización en matemáticas o en Castellano y no en Arte?

Lo que el Arte aporta al desarrollo de los niños

- El arte contribuye al desarrollo de la propia **creatividad**, porque incluye la búsqueda y exploración de diferentes alternativas, la búsqueda de una manera propia de ver la realidad y de expresarlo.

- El arte contribuye a la **Integración** del mundo afectivo y cognitivo, así como al desarrollo de la capacidad de imaginar.

- El arte permite a través del desarrollo de la capacidad de **Contemplar**, al desarrollo de niños más reflexivos y con mayor capacidad de goce de su entorno, así como de la capacidad de admirarse ante la Creación.

- El arte a través de la apreciación de obras de Arte permite que el niño conozca las alturas que el hombre es capaz de alcanzar, aumentando así su sentido de **Idealismo**.

Primer obstáculo: El bloqueo de la propia creatividad.

Elimina algo superfluo de tu vida, rompe un hábito. Haz algo que te haga sentir inseguro. (Piero Ferrucci)

Julia Cameron autora del “**Camino del artista**”, quien lleva más de 10 años trabajando con artistas, plantea que quien tiene bloqueada su propia creatividad, no puede ayudar a otros a desarrollar la propia.

Mihaly Csyzsentmihaly, lleva 30 años estudiando el tema de la creatividad, en su libro “Creativity”,

no haríamos, quebrar la rutina de nuestras actividades y gustos, experimentar con un plato nuevo, oír una música que nunca hemos oído.

Pero la apertura y la curiosidad para que sean capaces de autosustentarse tienen que ser dirigidas hacia un objetivo más grande, es decir desarrollar la capacidad de

propone caminos concretos para el desarrollo de la creatividad en la vida diaria.

El primer paso que propone es el **cultivo de la curiosidad y el interés** por lo que nos rodea. Dice él que los individuos creativos gozan de lo desconocido. Para ampliar nuestra curiosidad propone 2 pasos:

1- Trate de sorprenderse por algo nuevo cada día: puede ser por algo que uno vea, oiga o lea. Experimentar las cosas con apertura significa experimentarlas en lo que son, no en lo que yo creo que son.

2- Trate de sorprender a alguien cada día: En vez de seguir siendo nuestro yo predecible hagamos algo inesperado. Expresar una opinión que antes no hayamos revelado, hacer una pregunta que normalmente

entusiasmarse por algo. Para ello Mihaly contempla 4 estrategias:

1- Levantarse en la mañana con una meta específica: esta puede ser en el plano de las relaciones humanas, en probar una nueva metodología, en proponer algo nuevo, etc.

2- Lo que sea que uno haga bien se vuelve gozoso: la calidad de la experiencia tiende a aumentar en proporción al esfuerzo invertido en ellas. Mientras más actividades hagamos con excelencia y estilo propio más se vuelven recompensables en sí mismas.

3- Aumentar complejidad: Para mantenerse entusiasmado en una actividad es necesario incrementar su complejidad. Para que una misma actividad siga siendo interesante es necesario descubrir en ella nuevos desafíos y oportunidades.

Segundo obstáculo: las dificultades prácticas.

Agradezco a Angela Wilson (artista y profesora de arte) el concepto de los bloqueos, para ella un bloqueo importante es creer que uno no tiene materiales para crear. Las posibilidades de materiales son más amplias de lo que a priori creemos.

Una posibilidad es calcular el costo de lo que siempre pedimos a los padres en materiales de Arte y transformarlo en una cuota, que invertiremos como colegio o como ciclo, en materiales más variados, que al ser una compra grande se pueden obtener en precios al por mayor.

Otra posibilidad es pedir materiales diferentes por curso y luego compartirlos para así aumentar variedad sin variar costo. Un curso podría aportar lápices pastel y papel crepé. Otro papeles metálicos y temperas, otro lápices de cera y cartón, scripts y óleos, etc.

También se puede echar mano de mucho material de desecho o de bajo costo: restos de géneros, lanas o hilos, pedazos de madera o de cor-

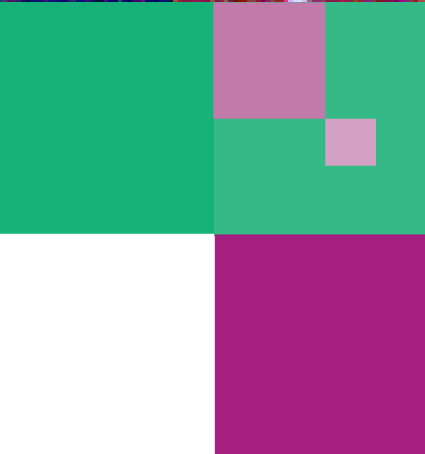
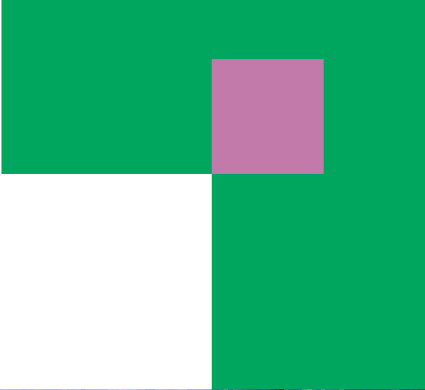
desconocer son los padres. Muchos padres trabajan en lugares en que se pueden obtener desechos muy útiles. Conviene saber que de las barracas se obtiene corteza, aserrín y restos de maderas. En las imprentas sobran cortes de infinita variedad de papeles.

Tercer obstáculo: Los prejuicios acerca de lo que es creatividad en los niños.

¡Francisca es una artista, vieras lo bien que dibuja! Confundir Arte con la habilidad para representar algo fielmente de la realidad, es una trampa que nos puede llevar a evaluar incorrectamente el trabajo de nuestros alumnos y a coartar su creatividad puesto que todo lo que no siga ese criterio, puede no ser considerado como Arte.

La dicotomía bonito-feo es otro obstáculo. No siempre una expresión creativa es bella, lo importante es la expresión personal en el tema, que el niño haya puesto de sí, que haya explorado. Si todas las obras se parecen es un mal síntoma de nuestra clase.

El énfasis en la “presentación” es

teza, hojas secas, flores prensadas, tierra, musgo, papel de diario, revistas, gasa, papel de estaño, arena, restos de maquillaje, cajas, alambres, etc. Un recurso que no vale la pena

también un obstáculo que frena la expresión y creatividad de los niños que son más torpes en lo motor, es importante poner los objetivos en una balanza ¿qué es más importante

que sea limpio o que sea creativo?

Nuevos caminos hacia el desarrollo de la creatividad en nuestros alumnos

Algunas experiencias interesantes de actividades que están haciendo y vale la pena destacar.

La experiencia de Francesco de Bartolomeis con los preescolares en Módena: Este educador parte de la premisa que la creatividad está al alcance de todos y que el problema es de búsqueda y exploración con temas, materiales, con el mundo afectivo, etc.

a) Colores y formas de la naturaleza: la naturaleza es asumida como objeto de observación primario. Dice él que la naturaleza es “colores, trazos, formas, movimiento, calma, agitación, renacer, luz desde el brillo encguecedor hasta la penumbra”. Así se busca expresar la naturaleza en su conjunto, el paisaje, o en sus detalles, “el sol”, “el abrigo de los animales”. Frente a la observación de la naturaleza siempre se busca la respuesta interna del niño, una penetración emotiva de ella y un enriquecimiento de la percepción? ¿Cómo siento ese árbol? ¿Cómo lo veo? ¿Qué impresión me produce? ¿Qué me recuerda?

b) Exploración del movimiento: aquí también Bartolomeis propone la experiencia directa con el movimiento, ejercicios físicos, carreras, danza, estatuas expresando movimiento. Exploración de obras de arte con movimiento como las de Edgar Degas o la ronda de Matisse. Luego lo que hacen es tratar de representar ese movimiento a través de líneas y colores. Las técnicas que utilizan son por ejemplo la repetición en la cual el alumno es invitado a repetir la representación de su figura en movimiento introduciendo modificaciones, variaciones y desplazamiento de los detalles para así representar movimiento. Para ello usan el que el niño vaya calcan-

do su dibujo y al hacerlo modifique el movimiento.

c) Exploración productiva de obras de Arte: se busca propiciar el encuentro de los niños con el Arte, para que entre otras cosas se descubra que el Arte no es un acto espontáneo, sino el producto final de una larga búsqueda. Se realizan visitas a museos. También utilizan la “Expansión” de una obra de Arte, en la cual se utiliza una fotocopia de una obra de Arte, que se pone en algún lugar de la hoja (especialmente en el centro) y se propone a

eso dejarlos libres.

La postura de Betty Edwards: dibujar con el hemisferio derecho

Betty Edwards viene del mundo de la neurología, su propuesta no es artística sino de representación viso espacial. Es interesante revisarla por cuanto ella propone enseñar a dibujar, pero utilizando metodologías que utilizan el mirar realmente para sacar a los niños de los típicos sistemas de símbolos visuales. Entre las técnicas propuestas por ella están el dibujar un objeto sin quitarle la vista de encima, el prestar atención al

los niños prolongar sobre el espacio libre circundante, los detalles de la pintura central.

La postura de Víktor Lowenfeld: libertad creativa

Lowenfeld un maestro y un clásico en el arte infantil propone no interferir con la capacidad espontánea de los niños de crear. Sí enriquecer su percepción y ayudarlos a explorar su mundo afectivo, pero después de

espacio negativo, es decir al espacio vacío entre los objetos sólidos. Cabe destacar que ella misma propone no utilizar su técnica con niños menores, sí puede ser una herramienta con niños adolescentes que quieren mejorar su capacidad de representar la realidad, que no es lo mismo que crear. Ojo.

No olviden visitar nuestra página web www.educar.cl donde habrá recomendaciones de libros que sirven como lectura complementaria en arte y algunos sitios de Internet de donde obtener información sobre metodologías, museos y contenidos en arte.

Consultas al
e-mail: educar@entelchile.