

6 CAUSAS PARA ENSEÑAR ARTE

Porqué y para qué la educación visual y plástica.

BIO: Jorge Feldstein, es profesor de educación visual y plástica en un instituto de Barcelona, con 90 por ciento de alumnado inmigrante, compuesto de más de 33 nacionalidades y es master en creatividad aplicada.

Es profesor de creatividad en el plan de formación del profesorado en la Universidad Politécnica y Universidad central de Barcelona, desde hace más de dos décadas.

Para información visual consulten las páginas:

www.xtec.net/~jfeldste

[www.flickr.com/photos/visual i plastica](http://www.flickr.com/photos/visual_i_plastica)

Email: jorge@feldstein.net

• NO PARA LA ESCUELA, PARA LA VIDA

¿Es más importante transmitir conocimientos objetivos, conceptos, procedimientos, o vehicular procesos, capacidades, habilidades?. ¿Es el profesor de plástica, un mero transmisor de técnicas más o menos novedosas? o debería ser y llamémoslo así: un tipo/a creativo, un buen provocador de la energía creativa y potencial de sus alumnos. Esta disyuntiva nos conduce hacia algunas paradojas, por ejemplo, que el profesor sea artista y no sepa analizar sus propios procesos creativos y los transmita adecuadamente a sus alumnos. ¿Es trascendente que el profesor sea educador-no artista y tampoco sepa dar metodologías que permitan a sus estudiantes, desarrollar sus propios procesos?

En un mundo plagado de medios técnicos para expresarse, comunicarse, como por ejemplo el cine, video, infografía, fotografía, y como no las técnicas clásicas de la expresión plástica, será más eficaz un profesor innovador, capaz de incitar y desarrollar la creatividad, inteligencia de sus alumnos, llenando de contenidos personales, originales, propios, todos los lenguajes artísticos visuales, los nuevos y los clásicos.

El conocimiento de la materia no constituye sólo un fin en sí mismo, pero sí un medio para realizar algo, que trata de las más simples tareas plásticas a la más compleja creación artística.

Para mí no es tan importante lo que se aprende, sino cómo se aprende, que se forme primero a las personas que piensan y actúan de forma independiente antes de transmitirles los conocimientos necesarios.

• Inteligencia, creatividad y plástica

Me remito a un artículo, publicado en el diario "El País", (29.9.97), de Robert Sternberg, estudioso de la Educación en la Universidad de Yale. Nos dice: "La meta última de la enseñanza no debe ser sólo la transmisión de conocimientos, sino el desarrollo integral de la inteligencia." Si a este paradigma lo rastreamos en nuestra asignatura, nos apuntamos al carro de la inteligencia emocional, afectiva, sensible y práctica. Dice el autor: *"El mundo del trabajo cada vez más cambiante, la tecnología evoluciona y los valores de la sociedad también se están modificando. Es importante, por tanto enseñar a los niños y adolescentes a desarrollar el tipo de inteligencia que les va a ayudar a adaptarse a las nuevas condiciones de trabajo. Si no fomentamos las habilidades creativas y prácticas no estamos preparando a los niños para el mundo del mañana"*(Sternberg, "el País", 29.9.97)

Las virtudes de enseñar arte a los alumnos, en su etapa adolescente es un bien que

Se sostiene para mí en **6** principales causas, no excluyentes de otras a considerar.

1. Se me pasa la hora volando:

Terapia.

Cada uno de nosotros tiene en su interior más profundo la capacidad de crear y la de curar. El artista es la parte de nosotros que es apasionadamente creativa, que siente amor, que se siente conectada con todo lo que nos rodea, que puede ver, que sabe quiénes somos, que está a gusto y está en paz. **La capacidad de crear** puede llevarnos a cualquier parte en el mundo interior. Aprendemos de manera más profunda mediante símbolos, moralejas y arquetipos. Para el budismo **el arte es una alta tecnología espiritual de curación, que tiene lugar en una geografía espiritual sagrada.** En el budismo tibetano el arte es sagrado y curativo, se cree que la vida misma de la persona puede ser una manifestación de arte que comunica la visión de la iluminación e inspira a otros a encontrar alivio y felicidad. Por eso : **No a la desmotivación**

2. No sé que hacer: **Creatividad**

Todo alumno es creativo, pero tiene que saberlo. Todo creador es una persona sensible que actúa como un sismógrafo que capta, traza o emite una respuesta a los temblores de su entorno. El hombre es un "tamiz sensible" ante la realidad, un cedazo que selecciona según sus interiores aspectos del medio y los vierte en un producto o solución. Mi intención es implicar al alumno en estrategias de creatividad, aportándole instrumentos metodológicos.

A la hora de aprender elementos de la imagen, se le enseña a "inventar" su propia manera de crear. No sólo que aprenda a utilizar métodos racionales sino que también desarrolle su capacidad intuitiva. Neutralizar sobre todo esa autocrítica inhibidora que en general desmotiva al alumnado.

Dejar claro que la creación no es sólo para soñadores, y también distinguir el hecho artístico del creativo.

El alumno debe ser capaz finalmente de diseñar su proceso creativo, que experimente nuevas formas de conocimiento, valore los hechos ocasionales y renovadas maneras de sentir, que incorpore la intuición y la creatividad como la voluntad de provocar cambios y llegar a lo desconocido. Una pedagogía mixta que fusione los conocimientos y la metodología discursiva con las propias vivencias, las predisposiciones, gustos y visiones.

La imaginación crea (asociando y modelando), conjuntos de datos, percepciones y sentimientos y actúa mediante procesos cognitivos y creativos, combinando y organizando un mundo interior, a partir del exterior, que luego transforma en ideas que a su vez son proyectadas y plasmadas en obras artísticas.

Por eso, suministrar los instrumentos para inventar constituye uno de los programas operativos más eficaces para implicar, primero, y anular luego esa inercia autocrítica que es frecuente encontrar en los jóvenes a la hora de introducirlos en la creación visual y plástica.

En el libro *¿Qué es la educación artística?* de Fernando Hernández, se insiste en la remodelación de los sistemas de enseñanza de modo que favorezcan la innovación, la participación y la anticipación con el fin de facilitar la tarea de hacer frente a una creciente complejidad...y volver a centrar los modelos de desarrollo en el hombre y en sus capacidades creativas. **No al bloqueo emocional.**

3. No sé dibujar:

Medio de comunicación y expresión.

Habilidad gráfica: nos remite a la capacidad para ejecutar prácticamente nuestras creaciones. Nos interesa comprobar la adquisición de nuevas maneras a la hora de enfrentarse a una técnica artística. Descubrir el dominio que ejerce el alumno sobre el instrumento y qué partido saca del mismo. Más que evaluar destrezas se trata de valorar ésta, en función de la edad del sujeto. No sancionamos negativamente la falta de habilidad, pero sí la falta de actitud positiva hacia el trabajo

Pero además nuestra área tiene ventaja respecto a otros procesos de pensamiento, es que puede difundirse mediante actividades atractivas, lúdicas y vivenciales. Pensar y sentir manchando, pintando, danzando, haciendo expresión corporal, haciendo fotografías es rescatar una parte de la realidad para nosotros y para comunicarla a los demás. O dejar que la mirada explore una obra de arte aviva nuestra sensibilidad e intelecto.

La visualización por el dibujo de un modelo, es una herramienta importantísima tanto para un ingeniero como para un pintor de retratos, un arquitecto o un bioquímico. No sólo la transmisión de ideas como las ideas en sí mismas son delimitadas por la capacidad de interrelacionar visualmente las partes de un problema. Sí porque una obra o un proceso plástico es un problema, sólo que la solución también lo es.

La práctica de interpretar o crear imágenes, desde la más simple a la más compleja, implica un método. Capacidad para plantear un problema ya es un cincuenta por ciento de su solución. Y esta capacidad la necesitan desarrollar todas aquellas personas que trabajan con sus manos, sus sentidos y cerebros. Tales procesos son propios de la condición humana y no son prerrogativos de ningún campo de conocimiento en particular.

A finales de siglo, la visión de nuestro mundo dada por la astronomía, la física y la biología rivalizan en su innovación con las más audaces creaciones artísticas. La exploración de los principios del hacer artístico no niegan las facultades intuitivas así descritas por algunos artistas o científicos. El estudio de los medios de conocimiento pueden aumentar el poder del conocimiento más espontáneo e intuitivo. Qué artista o aprendiz del arte no ha experimentado las siguientes facultades cuando ejerce su actividad. . **No al bloqueo aptitudinal.**

4. Queremos más: **Emoción.**

Nuestras emociones son despertadas por los símbolos y asociación de ideas que pueden clasificarse como fragmentos emotivos. Cada grupo humano tiene un set de fragmentos emotivos Si consideramos la creatividad como **un proceso de cambio, y de desarrollo de la vida subjetiva (Csikszentmihalyi, 1991)**, la componente afectiva del aprendizaje se hace presente al constatar la coincidencia de los **factores tales como la curiosidad, tolerancia a la ambigüedad, la fantasía.** Howard Gardner comenta: "Se ve que los estudiantes aprenden de manera eficaz cuando se ven comprometidos en proyectos ricos y significativos; cuando su aprendizaje artístico está anclado en la producción artística; cuando hay un intercambio fácil entre las diversas formas de conocimiento, incluyendo las formas intuitivas, artesanales, simbólicas y notacionales; cuando los estudiantes gozan de una holgada oportunidad para reflexionar sobre su progreso."

Sobretudo cuando nuestros alumnos encuentran que el resultado de su creatividad, supera sus expectativas, que pueden expresarse sin demostrar ser necesariamente habilidosos; cuando se los involucra personalmente en la producción y se tocan temas cercanos a su personalidad o entorno.

Los estudiantes aprenden mejor y de un modo más integral, a partir de un compromiso en actividades que tienen lugar durante un período de tiempo significativo, que se encuentran ancladas en la producción significativa y que se construyen sobre conexiones naturales con el conocimiento perceptivo, reflexivo y artístico-escolar.

5. ¿Esto es plástica? **Integral.**

El ejercicio de nuestra imaginación en la creatividad hace causa común con todas las áreas de conocimiento. Ya que el hacer cosas artísticas, es una actividad mental, emotiva y corporal. Nos exige consolidar información como conocimiento y emplearla imaginativamente para un nuevo propósito, que a su vez nos proveerá de más información. Uno de los objetivos de la educación en el área de expresión, es realizar un producto nuevo y creativo, a través de un proceso de decisiones, de proceder a reunir información, seleccionarla y organizarla y darle una forma comprensible. Otras zonas de conocimiento también usan habilidades semejantes o paralelas. La física, las matemáticas, la biología, las ciencias en general, manejan conceptos como los de proporción, simetrías, ratio, positivo - negativo, combinatoria, etc. No olvidemos que muchos científicos han dado con una solución al problema por ellos planteado, cuando han encontrado una imagen para explicarlo y una imagen para resolverlo.

Pero además nuestra área tiene ventaja respecto a otros procesos de pensamiento, es que puede difundirse mediante actividades atractivas, lúdicas y vivenciales. Pensar y sentir manchando, pintando, danzando, haciendo expresión corporal, haciendo fotografías es rescatar una parte de la realidad para nosotros y para comunicarla a los demás. O dejar que la mirada explore una obra de arte aviva nuestra sensibilidad e intelecto.

Según Douglas Hofstadter, éstas son capacidades propias de la inteligencia, que nosotros creemos pueden desarrollarse con la educación visual y plástica. Y no considerar nuestra asignatura como la materia del entretenimiento y diversión. Sólo citaré algunas características del arte, que evidencian su eficaz y atractiva capacidad de enseñar a pensar:

- Captación sensorial.
- Lectura global, simultánea.
- Anzuelo personal.
- Atmósfera de predisposición.
- Amplio espectro de conocimiento.
- Multiconectividad.

Esta lista no es exclusiva ni excluyente, y este no es el escrito donde pueda explicarse abundando en su etiología.

6. ¿Puedo hacer..., puedo mezclar...?

Autoestima inteligente.

Expansión figurativa: transgredir las reglas del juego artístico es hacer arte, esto aparenta una contradicción propia del quehacer estético. Y supone una independencia perceptiva, iniciativa, además de un cierto grado de inconformismo. Me remito a un artículo, publicado en el diario "El País", (29.9.97), de Robert Sternberg, estudioso de la Educación en la Universidad de Yale. Nos dice: "La meta última de la enseñanza no debe ser sólo la transmisión de conocimientos, sino el desarrollo integral de la inteligencia." Si a este paradigma lo rastreamos en nuestra asignatura, nos apuntamos al carro de la inteligencia emocional, afectiva, sensible y práctica. Dice el autor: *"El mundo del trabajo cada vez más cambiante, la tecnología evoluciona y los valores de la sociedad también se están modificando. Es importante, por tanto enseñar a los niños y adolescentes a desarrollar el tipo de inteligencia que les va a ayudar a adaptarse a las nuevas condiciones de trabajo. Si no fomentamos las habilidades creativas y prácticas no estamos preparando a los niños para el mundo del mañana"*(Sternberg, "el País", 29.9.97)

Queda agregar a lo dicho que hay un top de ideas principales que les cuento a mis alumnos que deberían poner en el cabezal de su cama. Esta lista nos plantea más cuestiones que proponemos resolver conjuntamente con nuestros queridos chicos y chicas.

EL ARTE

**MOVILIZA A LA PERSONA
SE NECESITA
ENCIENDE LA IMAGINACIÓN
REVITALIZA
ENTRETIENE
DIVIERTE
ES CORREA DE TRANSMISIÓN
INVENTA NUEVAS VÍAS
INVENTA NUEVOS VOCABULARIOS
PROVOCA
CAMBIA PUNTOS DE VISTA
ACTÚA AUNQUE SE EQUIVOQUE
SE INFILTRA EN NOCIONES PRECONCEBIDAS
LO PONE TODO EN DUDA
SACUDE A LO ESTABLECIDO
ENSEÑA
CURA
ABRE LOS OJOS
LIBERA
CREA NUEVOS MUNDOS
EDUCA
HACE BIEN
DA PLACER
TRANSFORMA
MIRA DENTRO
DESCUBRE
MIENTE PARA DECIR LA VERDAD
SACA LO MEJOR Y LO PEOR DE UNO MISMO
HACE VISIBLE LO INVISIBLE
INFLUYE
ARREBATA
ANIMA**