

El arte en un acto sensible: El niño en procesos creativos

Diana Angeles¹

Luis Moreno²

¹ Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica

² Universidad Peruana Unión

Resumen:

El presente artículo indaga entorno a los procesos artísticos y su incidencia en la formación de la creatividad, y surge como parte del proyecto Escuela y Creatividad: Estrategias y Fomento de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos de Tunja, Boyacá. En este estudio se revisaron algunas relaciones entre el arte y la creatividad, partiendo de la observación e interpretación de las intervenciones pictóricas de los niños. Lo que conllevó al siguiente interrogante: ¿Qué tipo de procesos artísticos se desarrollan en la infancia y cómo se articulan con los procesos creativos? Esta investigación se orientó a partir del estudio de casos y tiene por objetivo determinar prácticas artísticas que se desarrollan en la infancia y su articulación en el desarrollo de procesos creativos en niños y niñas. De igual forma se realizó un reconocimiento inicial de la concepción de las artes y la plástica frente a la creatividad, y de la capacidad creadora y artística en la infancia.

Palabras clave: Prácticas artísticas, arte, creatividad, infancia.

Abstract:

This article investigates the artistic processes and their impact on the formation of creativity. It is part of the project School and Creativity: Strategies and Promotion of the Faculty of Education Sciences and Humanities of the University Foundation Juan de Castellanos of Tunja. In this study, some relationships between art and creativity were reviewed, based on the observation and interpretation of pictorial interventions by children. This led to the following question: What kind of artistic processes are developed in childhood and how are they articulated with creative processes? This research was guided from the case studies and aims to determine artistic practices that are developed in childhood and their articulation in the development of creative processes in children. In the same way, an initial recognition of the conception of the

arts facing creativity, and of the creative and artistic capacity childhood was carried out.

Keywords: Artistic practices, art, creativity, childhood.

Introducción

En esta propuesta se buscó indagar las posibilidades que tienen las prácticas artísticas y su incidencia en la formación de la creatividad. En un primer acercamiento que se realizó desde del proyecto Escuela y creatividad: estrategias y fomento de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos se indagó en las relaciones entre creatividad y arte.

Celular piñatelo, trabajo de Sara Gómez
Centro Educativo "San Juan" 2018

Dado que se reconoce el papel de la educación artística en la primera infancia surge la preocupación por estudiar su incidencia en los procesos creativos de los niños y las niñas, en este caso con procesos pictóricos. La inserción de la educación artística en la escuela ha permitido fomentar diferentes miradas del arte, y de esta manera, observar cómo se está formando la creatividad en la primera infancia desde una dimensión artística. Esto también arroja una mirada sobre los juicios valorativos que el niño y la niña asignan a sus creaciones. Para ello se propuso examinar algunas formas de creatividad y su relación con las prácticas artísticas en la primera infancia. En el estudio surgieron interrogantes tales como: ¿Cómo se está desarrollando la creatividad en los procesos artísticos en los niños? ¿De qué manera el arte influye en el aprendizaje?

Este estudio permitió justificar y explicar trabajos relacionados con la creatividad, y de esta manera detectar los elementos de la creación pictórica. Esta propuesta investigativa nace a partir de profundizar y ofrecer mejores orientaciones sobre el papel que tiene el arte en la educación.

La metodología de este estudio es de corte cualitativo- descriptivo, con la cual se realizó un reconocimiento de manifestaciones artísticas como pintura y dibujo, entre otras, realizando un análisis preliminar sobre su articulación con los procesos creativos y las producciones artísticas de niños y niñas.

Se tomaron algunos estudios de Viktor Lowenfeld (1961) sobre el desarrollo de la capacidad creadora como parte de las didácticas en la educación artística, teniendo en cuenta que no es desconocida la capacidad creadora en la primera infancia. Por ello se plantea una relación de las prácticas artísticas y el desarrollo de la creatividad mediante la creación de propuestas de los niños/as, en las cuales se observe esa estrecha relación que existe entre las prácticas artísticas en comunidades escolares y su influencia en procesos artísticos.

Metodología

Teniendo en cuenta los procesos creativos mediados por las manifestaciones artísticas, la investigación cualitativa permite abordar las formas de entender y conocer cómo se traducen los lenguajes artísticos y los procesos creativos en la primera infancia dentro de una comunidad escolar o fuera de esta.

El enfoque cualitativo se orienta más a un esfuerzo por comprender la realidad social en que los niños determinan sus procesos artísticos y su articulación a los procesos creativos. En primer lugar, se realizó un acercamiento analítico para identificar cómo se están llevando las prácticas artísticas de los niños/as que están en proceso de formación. En segundo lugar, hay una observación que se encuentra en proceso, la cual se desarrollara mediante la recolección de experiencias y la indagación teórica sobre los procesos creativos y su relación con las prácticas artísticas.

La propuesta implica el trabajo de exploración y formación sobre cómo concebir el arte, además de las formas de apropiación de una educación en la práctica artística que promueva el estudio de la infancia y la innovación en los lenguajes particulares de los niños/niñas.

Discusión

El arte infantil visto desde perspectivas de la expresión se podría definir como un estado de lo imaginario, como una estructura estratégica en la producción y reproducción de imágenes. A partir de esto se podría plantear el siguiente cuestionamiento: ¿los niños desarrollan un pensamiento a través del arte? Teniendo esta pregunta, se crea un problema y se configura un objeto de estudio sobre la investigación en el arte infantil. Esta investigación se estructura dentro de los procesos de pensamiento en la infancia y aspira a ser un aspecto fundamental para mejorar los procesos de creatividad de los niños y niñas. El desarrollo y difusión de nuevas teorías

y modos de organizar el aprendizaje artístico se pueden rastrear a partir de la década de 1970, donde se plantea que la concepción de la infancia experimenta nuevos cambios, superando aquella visión del niño- objeto señalada por Franco Frabboni (1986). (Sarlé y Hernández, 2014: 15)

Trabajo de artes plásticas de estudiantes de 6º grado
Centro Educativo "San Juan" 2018

En contraste, se hallan numerosos investigadores con propuestas que con gran éxito han sido aplicadas en varios países. Tales propuestas han crecido en todos los sentidos, con diversas adaptaciones de acuerdo a los contextos sociales y culturales de cada niño. Con lo anterior, se busca reforzar la idea de potenciar la creación artística desde la cultura del niño y la niña, creando un diálogo entre aprender, disfrutar, preguntar y sorprenderse por su espontaneidad creadora. Sobre esto:

Gardner rompe con el esquema de la inteligencia dándole al concepto un nuevo significado al referirse con él a una amplia variedad de capacidades humanas. Congruente con esto, casi todos podemos reconocer la existencia de la creatividad en la música y en las plásticas (...). (Macias, 2002: 31) Por ello, los procesos de enseñanza y aprendizaje permiten acercar a los niños y niñas a otras formas de expresión, estimulando la imaginación, la creatividad como parte de la identidad crítica individual. En este orden de ideas, el dibujo infantil nace espontáneamente, y buena parte de la investigación comienza sobre las características propias de la primera infancia o la niñez.

En camino al arte infantil, signos de pensamiento creativo en la escuela

En la primera mitad del siglo XIX los primeros manuales y cartillas escolares de dibujo para la infancia fueron elaborados por pedagogos como Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1872) con su libro El ABC de la intuición o la intuición de las proporciones, y Friedrich Froebel (1782-1852), quien contribuyó con su proyecto curricular en jardines de infancia organizados en torno al principio del juego. Por otra parte, Viktor Lowenfeld, en el siglo XX, suscitó un cambio de los esquemas entre el modo tradicional de enseñanza del dibujo en la escuela y su nueva concepción de la educación artística como desarrollo de la creatividad.

Ahora bien, cuando se trata de la “enseñabilidad” del arte o de las prácticas artísticas en la escuela, el maestro de la disciplina busca potenciar las habilidades de los niños en el manejo del color, la forma, el estilo, o simplemente el mensaje que este quiere transmitir. Frente a esto, pintores como Picasso coinciden con estudiosos como Gardner (1993: 180), quien anota que “algunos describen el cubismo como un intento por dibujar como lo hacen los niños y de ver del mismo modo que ellos, o como una vuelta (posiblemente inconsciente) a los dibujos garabateados, experimentos y dibujos marginales”.

Estos son intentos del niño por expresar sus sentimientos, en los que no solo se trata de líneas, trazos, formas y detalles, sino de una historia que aspira ser dibujada. Estas formas tan particulares de expresión son las que se pueden denominar como creativas. En ellas el niño potencia una actitud que busca ser reconocida por los adultos; en otras palabras, quiere ser animado a continuar creando, imaginado y maravillándose sobre su actividad artística.

Con esto el arte infantil, visto desde la comunicación y los lenguajes de creación, es parte fundamental de los fenómenos que intervienen en los procesos creativos.

Trabajo de artes plásticas de estudiantes del Centro Educativo “San Juan” 2018

Luego de este primer acercamiento al arte y a su incidencia en la creatividad, se trata de hallar las estrategias que los maestros pueden usar para potenciar las habilidades artísticas de niñas y niños. Frente a estos, es importante comprender las dinámicas institucionales en las que se promueve a las Escuelas Creativas de Ken Robinson (2015). Este autor indica que las escuelas pasan por momentos difíciles para los niños y los maestros; estos últimos sufren una presión enorme en el desarrollo de habilidades

y competencias sobre un determinado saber. Estos elementos represivos de la escuela cohíben tanto al niño como al maestro en la posibilidad de imaginar, reinventar y crear, así como en la posibilidad de generar soluciones prácticas y derrumbar ideologías institucionales de los sistemas educativos actuales.

Conclusiones

Desde esta perspectiva es evidente que lo artístico, como propuesta educativa escolar, no se sustraerá a la responsabilidad sobre los fines específicos y generales a los cuales apunta un proceso educativo. El arte constituye un componente más de la estructura curricular mediante la cual se quieren alcanzar, de forma concreta, las finalidades del proyecto educativo institucional.

Los garabatos que ejecuta el niño se traducen en ideas, y en cada nuevo intento por manifestar sus imágenes está la realidad como la percibe. Pintar significa proponerles a los niños una experiencia donde jugarán a crear sus propios colores. Desde la mancha, el niño descubrirá en su juego de crear una materialización de su universo. El niño busca desarrollar una concepción global de la forma en conjunto con la mancha, lo que determinará, de acuerdo con la edad, la estructura y los detalles. El sugerir, en el acto de dibujar, la concentración y rigurosidad, en lo que el adulto o el niño pueden considerar como auténtico, es un tanto relativo para el segundo. Cuando el niño y la niña pintan, se emocionan ante todo con el color y la forma, con lo que aparece en el papel o en la pared.

Referencias

- Esquivas, S. M. (2004). Creatividad: definiciones, antecedentes y aportaciones. Digital Universitaria, 2-17.
- Garnerd, H. (1993). Mentes creativas. España: Ediciones Paidós.
- Guilera, L. A. (2011). Anatomía de la creatividad. Estados Unidos: FUNDIT.
- Macías, M. A. (2002). Las inteligencias múltiples. Universidad de Norte, 27-38.
- Puleo, R. E. (2012). La evolución del dibujo infantil, una mirada desde el contexto sociocultural. Educates, 157-170.
- Sarlé, P., Elizabeth, I., y L. Hernández. (2014). Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias. España: OIE.
- Robinson, Kent. (2015) Escuelas creativas. Edito Grijalbo.
- Valquí, V. R. (2009). La creatividad: conceptos. Métodos y aplicaciones. Iberoamericana de Educación, 1-11.