

cuadernos de educación

... si los conociéramos!

SERIE ENSEÑANZA BÁSICA N.º 32

COMO CONOCER AL NIÑO A TRAVES DE LAS ARTES PLASTICAS

Dora Aguila Sepúlveda
Prof.: Universidad Católica

1. Introducción y fundamentos:

La enseñanza de las artes plásticas tienen como núcleo generador a la **intuición creadora**, alrededor de la cual intervienen la **sensibilidad**, la **apreciación estética** y una **progresiva formación técnico motriz**. Los objetivos generales de la educación se formulan en razón de desarrollar en el educando un proceso integrado en el dominio cognoscitivo, afectivo y motor; luego los objetivos de las artes plásticas están enunciados en relación directa con el pensar, el sentir y el comportamiento observable.

Estos objetivos son:

- Desarrollar la capacidad de expresión plástica personal estimulando la imaginación creadora y la fantasía a través de la libre expresión en la superficie, en el volumen y en el espacio.
- Desarrollar la sensibilidad estético-plástica por medio de la autoexpresión, la apreciación y el estudio de las manifestaciones artísticas en general.
- Desarrollar capacidades sensorio-motrices, especialmente visuales, a través de su enfrentamiento con el mundo de las formas.

El lenguaje visual es uno de los medios más claros y eficaces entre otras formas de comunicación. Esta comunicación no siempre necesita estar complementada con la comunicación verbal, ya que es un medio de conocimiento que llega directamente; es universal ya que no está limitada por las diferencias idio-

máticas y puede ser captada por profesores, padres y otras personas que aprendan a captar el mensaje.

La vista es un sentido que nos abre el mundo, cumpliendo una función importante al servicio de nuestra vida; es un sentido superior por el hecho de corresponderle ser un medio de acercamiento al mundo espiritual; a través de la visión nos llega la palabra escrita, las artes literarias y la estética de las formas.

La riqueza del mundo en que vivimos es descubierta a través del sentido de la vista. La sensación recibida es la recepción del estímulo, el que se transforma en percepción al inculir el conocimiento.

El hecho de percibir una imagen es el resultado de una interacción entre fuerzas físicas exteriores y las fuerzas interiores de la persona.

La percepción de una imagen visual implica la participación del sujeto en una función organizativa, ya que asimila, ordena, selecciona y modifica las fuerzas externas ambientales a su necesidad personal para restablecer el equilibrio, manteniendo así su sistema en una relativa estabilidad.

“La percepción de una imagen es así un acto creativo de integración”.

El dibujo es un lenguaje gráfico y un segundo medio de comunicación además del verbal. Siendo la infancia una época incompleta de expresión verbal, gran parte de él se escapa de su conciencia. A través de este lenguaje gráfico, el niño proyecta con mayor libertad interior, la imagen que tiene de sí mismo, del mundo y de los demás, expresa sus propios problemas, conflictos y fantasías.

La actividad gráfica del niño es un medio especializado de comunicación dotado de sus propias características y leyes. No está determinado por cánones de realismo visual objetivo, sino por la presión del sentimiento o la sensación subjetiva interior.

Este lenguaje es un medio de liberación, una válvula reguladora entre su intelecto y sus emociones (catarsis). El niño resuelve sus dibujos como él los siente y no según la visión del adulto.

La expresión creadora es el producto de un proceso mental dinámico, que acompaña al hombre desde su nacimiento. Podemos decir, que en cada alumno hay una tendencia natural a comunicar lo que lleva en su interior.

La expresión en arte constituye la materialización de las vivencias del sujeto creador que revela su individualidad y nos permite conocer mejor al educando.

Las relaciones del niño con su medio son

expresadas como una manifestación de la necesidad infantil de buscar sus propios conceptos. Mediante la repetición, los conceptos se hacen esquemáticos. Luego esta repetición introducida le permite adquirir confianza en sí mismo y una vez que se siente seguro, busca nuevas formas de expresión.

En el período preescolar, el niño pasa por distintas etapas que comienzan con los primeros intentos de dibujar, primero en forma desordenada, moviendo no sólo la mano, sino el cuerpo entero. Más adelante logra controlar paulatinamente sus movimientos y es capaz de seguir con la vista estos movimientos, dibujando círculos, líneas paralelas que repite incansablemente. Más tarde pone nombre a sus dibujos, estableciendo una relación simple con la realidad e iniciando una búsqueda de la forma, cambiando constantemente los "símbolos" utilizados en sus trabajos; este cambio constante refleja su inquietud.

A partir de los primeros años de escolaridad, el trabajo artístico del niño se transforma, se modifica y se enriquece con las experiencias vividas.

2. Evaluación de la creación artística

Considerando la evaluación como un proceso continuo, dinámico y de diagnóstico, que forma parte integral del proceso educativo en todas sus etapas y en todos sus aspectos para contribuir a su perfeccionamiento, debemos tomar en cuenta dos aspectos:

Uno que es la influencia que ejerce la educación artística en el desarrollo del niño; y el otro, que "es más importante el proceso del trabajo que el resultado final que se obtiene", ya que no estamos educando futuros artistas, sino, futuros hombres.

Los trabajos de creación deben ser evaluados según los méritos individuales del niño, ya que los trabajos son diferentes de un individuo a otro y son diferentes en un mismo niño al pasar de una etapa de desarrollo a otra.

La valoración más exacta es proporcionada por la observación del niño durante el proceso de creación; el crecimiento estético constituye una fracción del crecimiento total del niño e incide en éste.

A continuación se hará referencia al estudio del desarrollo del niño de primer ciclo básico, a través de las artes plásticas, considerando este ciclo dividido en dos etapas de desarrollo del educando; de 7 a 9 años, (1º y 2º

año básico) y de 9 a 11 años, (3º y 4º año básico).

Referente al dominio cognoscitivo se tratará tanto la evaluación del desarrollo intelectual, como el desarrollo perceptivo a través de las artes plásticas.

En cuanto al dominio afectivo, se analizarán los aspectos más importantes del desarrollo emocional, social, estético y de la capacidad creadora (en el sentido de ideales y valores).

Por último en el dominio sicomotriz, la evaluación se referirá al desarrollo físico, destreza manual y habilidades.

2.1. La percepción y el desarrollo intelectual.

Nuestro sistema educativo, ha descuidado considerablemente el cultivo y desarrollo de nuestros sentidos. Si no existiera la educación artística (música, artes plásticas), apenas si nos recordaríamos cuál es el significado y la calidad de los órganos sensoriales y sin embargo, el uso correcto de ellos es de vital importancia.

Podemos observar el crecimiento perceptivo en la reacción cada vez mayor a los estímulos visuales, en la aplicación de diferenciación del color, de la luz, de las sombras de la perspectiva. En las experiencias no visuales, como son las experiencias táctiles, de texturas y auditivas y en las experiencias kinestéticas o de movimientos corporales.

Según ciertos psicólogos, la percepción es el proceso de llegar a conocer un objeto, si la percepción incluye conocimiento es indudable que el estímulo al desarrollo de ella es importantísima en el crecimiento intelectual del educando.

El desarrollo intelectual que se produce en el niño se muestra, por lo común, en la creciente conciencia que tiene de sí mismo de su medio ambiente. En los dibujos infantiles, los detalles incluidos son una muestra de lo alerta que se halla su inteligencia, aún cuando el dibujo no sea necesariamente hermoso, y la habilidad y el sentido estético sean inferiores a su comprensión intelectual. La inclusión de muchos detalles temáticos, la diferenciación en el color, el uso de tonos y matices distintos nos indican el paulatino desarrollo de su intelecto. En la primera etapa que nos corresponde analizar, el niño manifiesta en sus trabajos plásticos, el desarrollo de conceptos que le son familiares, su ambiente, y se evidencia una tendencia a diferenciar los símbolos o signos utilizados; por ejemplo: diferencia los ojos de la

Lámina N° 1: "Yo en el jardín"

nariz y la boca, usa distintas formas para los árboles o plantas y flores, hay una vinculación del color con los objetos. Usa la línea base sobre la cual ubica sus figuras, Lámina N° 1 "Yo en el Jardín".

Después de los 9 años, el niño abandona esa línea base y comienza el descubrimiento del plano. En este dibujo hay superposición de elementos, mayor rigidez en sus dibujos que incluyen nuevas formas que denuncian el conocimiento activo del mundo que lo rodea. El color es usado en relación a la experiencia subjetiva. Utiliza detalles que caracterizan al yo y al medio. Los detalles conservan su significado cuando se les separa del conjunto.

2.2. El dominio afectivo

Crecimiento emocional: la liberación emocional que un trabajo de creación produce al autor, está, generalmente, en relación directa con el grado de intensidad con que éste se identifica con su obra, aún cuando no es posible medir el grado ni la intensidad de esta autodefinition el efecto es apreciable.

Esta autoidentificación, es plena si el niño incluye en sus trabajos experiencias del propio, trabaja sin necesidad de observar el trabajo de sus compañeros y es difícil de distraer, se aparta de las generalizaciones de las cosas (las figuras no son todas iguales). Obsérvense los dibujos N. 1 y 4º

En cambio en los niños con dificultades de adaptación, se observan frecuentes repeticiones estereotipadas, ya que cada ajuste a una situación nueva, implica flexibilidad, tanto de pensamiento, como de imaginación. Los niños emocionalmente mal adaptados, utilizan frecuentemente en sus dibujos, representaciones que parecen repetir el mismo modelo, el cual se reproduce rígidamente, debido a su incapacidad para adaptarse a situaciones nuevas.

El niño que tiene cierta inflexibilidad emocional, dibujará siempre el mismo objeto y en la misma situación, repitiéndose incansablemente. El hecho de repetir las mismas figuras, le confiere cierta seguridad, y así no tendrá que enfrentarse con hechos nuevos, lo que constituye una especie de "escape" al que recurre y se retira cada vez que no puede adaptarse.

En cambio, hay niños que dibujan siempre los mismos objetos, pero de una manera flexible, como el caso del niño que dibuja automóviles, porque está muy interesado en ellos, dibujará distintas clases de automóviles, en situaciones diferentes y desde diferentes ángulos. Esto significa que está realmente atraído por el tema, pero es libre emocionalmente.

En los niños con problemas de adaptación, hay especial preferencia por los "libros para colorear", que proporcionan un escape frente a la creación y que lo inhiben más aún, ya que sintiéndose incapaz de expresar su mundo personal de experiencias, se sumergen en un mundo de modelos y normas adultas; lo peor es que muchas veces estos libros les son impuestos (regalados) por las personas que lo rodean y el continuo uso de tales métodos de copia termina por quitar al niño su flexibilidad, pues una vez acostumbrado al uso de modelos, termina por depender totalmente de ellos, ya que es el camino más fácil y es una especie de protección contra la aventura constituida por el mundo de experiencias. Una vez acostumbrado a la dependencia en sus trabajos que debieran ser de creación, su comportamiento reflejará la misma tendencia.

Un niño al que le gusta copiar dibujos podrá sentirse satisfecho con su trabajo, pero dicha satisfacción se basa en un falso sentimiento de seguridad y en el temor de ser expuesto a nuevas experiencias.

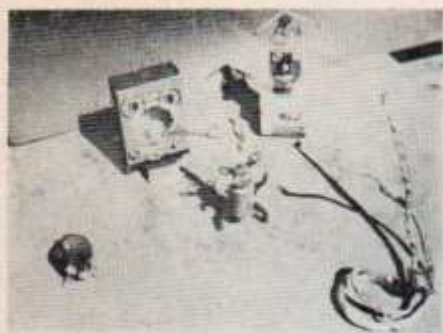

Foto N° 2: "Seres Imaginarios"

Es beneficioso para contrarrestar esto, emplear el uso de nuevos materiales de trabajo, no sólo en la superficie, sino llevarlos al uso de materiales de modelado, como sería la plastilina, la greda o pastas para modelar; del mismo modo a los trabajos que requieran el empleo de materiales de la naturaleza o materiales amnufacturados en desuso. Al aumentar las experiencias aumentará el deseo de expresarse. Un ejemplo puede observarse en la foto N° 2 "Seres imaginarios".

En los dos primeros años de escolaridad sus esquemas serán flexibles (cambiantes), sus figuras variarán de tamaño de acuerdo al significado que tienen para el niño, habrá exageración y olvido de partes importantes. Se apartará de generalizaciones y su línea será suelta tanto como su pincelada. En esta edad aparecen con frecuencia los dibujos del tipo rayos "X" (figura N° 3 "Una Visita a Valparaíso") y el abatimiento o plegado donde el objeto se representa en el dibujo visto desde arriba y de lado al mismo tiempo

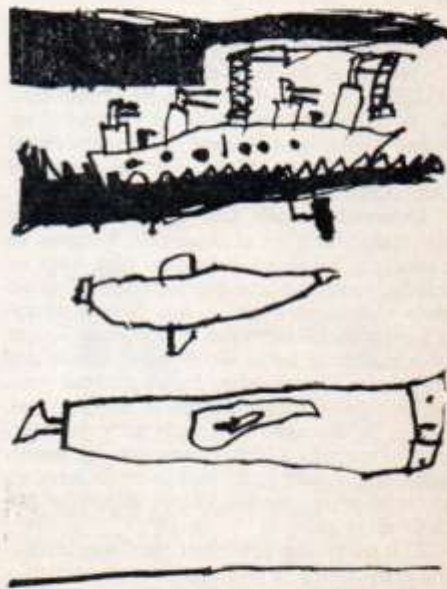

Lámina N° 3: "Una visita a Valparaíso"

Lámina N° 4: "Jugando en el jardín"

Después el dibujo se rigidiza y se acentúan detalles de la ropa, facciones, etc. Estos detalles se acumulan en aquellas partes del dibujo que tienen mayor significación emocional para él. Se acentúa el enfoque emocional del color (Lámina N° 4 "Jugando en el Jardín").

Desarrollo social: Uno de los agentes de gran importancia en el desarrollo humano, es la creciente habilidad individual para vivir en sociedad, con una real participación. Esto no puede alcanzarse a menos que el niño aprenda a responsabilizarse por lo que hace, lo que no es posible si no se identifica él mismo con sus propias experiencias. En el proceso creativo el niño se identifica con sí mismo y así, además de descubrir su propio yo y sus necesidades, aprende a identificarse con las necesidades de los demás. El incluir otros seres en sus trabajos de creación llevará al niño a descubrir el grupo.

El arte puede contribuir mediante el trabajo cooperativo, a dar sentido constructivo a este descubrimiento y a darle la oportunidad de que tome conciencia de su responsabilidad

en la participación de un mundo más amplio del que comienza a formar parte.

Los trabajos de niños que han aprendido a cooperar muestran un sentido de autoidentificación con sus propias experiencias y las de los demás. Incluyen la caracterización del ambiente que los rodea, hogar, escuela, etc., y manifiestan alegría en el trabajo de grupo; en tanto los niños con problemas sociales muestran su aislamiento mediante la carencia de habilidad para representar sus propias experiencias y más dificultares todavía para correccionarias con las de los demás. Hay elementos aislados y desnudos del resto de la composición y desorden espacial.

Entre los 7 y 9 años el niño debe identificarse con su propia experiencia. En sus trabajos se evidenciarán las correlaciones espaciales (cielo arriba, suelo abajo). Hará uso de una línea (línea base) sobre la cual dibujará todas las figuras y será capaz de caracterizar su propio ambiente. (Láminas N° 1, 3 y 4).

Entre los 9 y los 11 se notará en sus dibujos una mayor conciencia de la diferencia-

ción entre niños y niñas, con acentuación de las ropas, (vestidos, uniformes y detalles). Manifiesta su identificación con el grupo, hay correlación de las figuras entre sí y con el espacio que las rodean (Lámina N° 5).

El crecimiento estético es esencial para pensar, sentir y percibir equilibradamente, en realidad constituye parte de la adecuada organización de cualquier medio de que se disponga para manifestarse.

En las creaciones infantiles el desarrollo estético se revela por el aumento de la sensibilidad en la integración total de todas las experiencias concernientes al pensar, al sentir y al percibir. Esta integración total puede observarse en la unidad de la organización del dibujo o pintura, en la composición, en la expresión armoniosa de los pensamientos y sentimientos a través de la línea, el color, el espacio. Debemos por lo tanto evaluar en el trabajo infantil su sensibilidad respecto de la armonía del color, de las líneas, de las formas, de la textura.

Entre los 7 y 9 años se espera que el niño distribuya el trabajo en toda la hoja, su dibujo es una unidad, u ntodo, y no sólo detalles aislados. Comienza a decorar sus dibujos. A los nueve, además de distribuir el trabajo en toda la hoja, empieza a rellenar los espacios, ya que descubre el plano (Ver foto N° 4), percibe la perspectiva como disminución de tamaño de los objetos lejanos y superpone algunas figuras. Vincula el material usado al diseño y a sus propósitos. En cuanto al color, estos armonizan entre sí.

El desarrollo de la **capacidad creadora** se muestra a través de la independencia con que el niño se expresa en su trabajo y en la ORIGINALIDAD DE SU ENFOQUE. Es libre de influencias ajenas, no copia ni imita el estilo de los demás y es capaz de inventar en cuanto al contenido. Su inclinación a experimentar da evidencia de una mente creadora.

La capacidad de crear, de explorar e investigar es un don que todos poseemos y con el cual hemos nacido. Estos dones los usamos para expresar y resolver los problemas de nuestra vida. El preservar esta capacidad creadora, es uno de los privilegios de la educación artística.

Entre los 7 y los 9 años crea sus propios símbolos representativos, no copia, varía sus esquemas y cambia los símbolos que utiliza para representar los ojos, nariz, etc. Inventa sus propios temas. Más adelante comienza el primer acercamiento consciente a la decora-

ción y al diseño, necesitando la experimentación con diversos materiales los que adecúa a su expresión.

2.3. Dominio sicomotriz.

El desarrollo físico y la actividad creadora: El crecimiento físico se manifiesta mediante la coordinación visual y motriz, por la manera de controlar su cuerpo, por la forma de trazar líneas, de manejar el pincel y de mostrar su destreza.

El trabajo de creación revela su imagen de sí mismo y con frecuencia los niños proyectan sus defectos, aún los físicos, en sus pinturas.

Es evidente que existen otras formas de actividad creadora, como es la danza, por ejemplo, que revelan con mayor exactitud este desarrollo físico.

Sin embargo, algunas observaciones hechas a los dibujos nos permitirán conocer al niño en este aspecto. Si un niño pinta en forma descuidada, si sale de sus propios bordes, si sus pinceladas son incontroladas, podría deberse a una visión defectuosa o a una mala coordinación de sus movimientos; otra causa podría ser la falta de interés por su trabajo al no sentirse motivado a ello.

Un niño de 7 a 9 años incluye representaciones de acciones corporales en sus dibujos, muestra más detalles, articulaciones, etc. Maneja sus pinceladas manteniéndose dentro de los límites predeterminados por el mismo (Ver foto N° 5).

Después de los 9 indica en sus dibujos la diferenciación de los sexos, acentuando las características sexuales de sus figuras. Sus dibujos continúan incluyendo acciones corporales.

Lámina N° 5: En el parque"

3. La percepción dentro del proceso enseñanza-aprendizaje

El hombre se afianza en el mundo material por medio de sus sentidos y sus procesos mentales. El desarrollar la visión (observación y atención) permite captar la naturaleza y desarrollar paulatinamente la sensibilidad con que se hacen cada vez más ricas las experiencias.

El sentido de la vista es el más objetivador de los sentidos y el que nos trasmite una imagen del mundo en la cual se nos indica las demás experiencias. La riqueza del mundo se descubre a través de la vista. Y el ojo es el órgano más importante para la orientación dentro del espacio vital. El acto de la percepción culmina en un conocimiento después que el cerebro ha registrado la imagen que los sentidos captan. La percepción es discriminación y la imaginación la capacidad de relacionar imágenes entre sí. La observación es una capacidad con que se nace y que se profundiza a través del adiestramiento; se relaciona directamente con la atención que es una función activa de nuestro organismo.

La percepción combina cierto número de sensaciones y también la integración de los nuevos estímulos con estímulos de experiencias pasadas. En resumen, el acto de percibir es un acto de integración y de síntesis.

Las artes plásticas, formas del lenguaje de la visión, constituyen, por lo tanto, un medio de incalculable valor. Sin embargo, es necesario educar el lenguaje visual del niño y del adolescente para ayudarlo a crecer en plenitud.

Bibliografía.

VIKTOR LOWENFELD: Desarrollo de la capacidad creadora (Editorial Kapelus).

HERBERT READ: Educación por el arte.

GYORGY KEPES: El lenguaje de la visión.

PHILLIP LERSCH: La estructura de la personalidad.

SUSCRIPCIONES

AGENTES EN CHILE

ZONA NORTE:

Antofagasta: Alejandro Flores J. Avelino Contardo 1044; **Arica:** Haroldo Palavicino, Castilla 147; **Iquique:** Ema Vargas A. Casilla 411.

ZONA CENTRAL:

Santiago (Librerías): MARTIN FIERRO, Catedral 1077; GUADALUPE, San Martín 170; MANANTIAL, Plaza de Armas 44; SAN PABLO, Alameda 1638; UNIVERSITARIA, Alameda 1058; FIDECOOP, Manuel Rodríguez 98; BAMBÍ, Alameda 2625; BANDERA, Bandera 411; DON BOSCO, Alameda 2361; CULTURA, Huérfanos 1179; CORNEJO, Estado 33; CIENCIAS SOCIALES, Rafael Cañas 16; EDUCACIONAL, Mac Iver 348; ESPIGA, Alameda 1468; GALLEGO, San Antonio 168; HISPANICA, Estado 745; LUZ Y SOL, Merced 594; MATUS, Alameda 1608; MISTRAL, Huérfanos 656; PARERA, Amunátegui 96; PERGOLA DEL LIBRO, Merced 838; LIBRERIA PLA, Mac Iver 267; SALVAT, Huérfanos 1267; EL SEMBRADOR, Pasaje Matte 342; U. CATOLICA, Diagonal Oriente 3300; ZAMORANO Y CAPERAN, Compañía 1015; FERIA CHILENA DEL LIBRO, Huérfanos 1112.

Valparaíso-Quilpué-Villa Alemana: Humberto Donoso B., Buenos Aires 549, Quilpué; PARERA, Condell 1202, Valparaíso.

ZONA SUR:

Cauquenes: María A. Núñez, Victoria 455; **Curicó:** Mario Núñez, Pasaje D-33 Sta. Inés; **Chillán:** Mario Rozas, Librería Rozas; **Talca:** Librería ANTU, 1 Oriente 1076; **Los Angeles:** Mirta Arévalo, Mendoza 120; **Parra:** Gilberto Aravena, C. Olivarría 654; **Valdivia:** Olga Cuadra, Castilla 841; **Temuco:** Pedro Fuentes J., Aldunate 443 (Pasaje); Julio Gabogós, Rupanco 958, Villa San Martín; **Osorno:** Juana Santibáñez, Antofagasta 551, Fono 3109; **Chiloé:** Edita Barrientos, Cirilaco Álvarez 160, Chonchi; **Rengo:** Ariuro Bustamante O., Calicanto N° 19.

AGENTES EN EL EXTRANJERO

ARGENTINA: CIE O'Higgins 1331, Buenos Aires.
COLOMBIA: Librería "NUEVA", Carrera 6ª 1265, Bogotá.
ESPAÑA: DELSA (C. A. de distribución, edición y librerías) Serrano 80, Madrid-8.
PERU: P. Juan Mondet, Moquegua 182, Ofic. 210, Lima.

VALOR DE SUSCRIPCIONES

CHILE:

Una Serie E° 900.—
Ambas Series E° 1.600.—

EXTRANJERO:

	Doble	Simple
Argentina	\$ 30	\$ 18
América del Sur	US\$ 5,00	US\$ 3,00
América Central y Norte	US\$ 7,50	US\$ 4,50
Europa	US\$ 9,00	US\$ 5,50

CUADERNOS DE EDUCACION

es una publicación periódica del CIDE (Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación) dirigida, fundamentalmente, a padres y profesores.

Consta de dos series:

ENSEÑANZA BASICA, para los que trabajan en este campo de la educación.

ORIENTACIONES, dirigida a todos aquellos que están inquietos por buscar nuevas formas para los problemas educativos que hoy enfrentamos.

DIRECTOR : Francisco Alvarez

SECRETARIO DE
REDACCION : Marta Riveros

SERIE ENSEÑANZA BASICA

Año V — Diciembre, 1973 — N° 32

Almirante Barroso 22 - Fonos 87153-718051
Casilla 13608 - Santiago de Chile