

ARTE Y DESARROLLO HUMANO

1 FUNDAMENTACIÓN

1) LA IMPORTANCIA DE LAS ARTES EN EL DESARROLLO HUMANO

El Arte se manifiesta en la humanidad, desde el primer momento de su aparición sobre la tierra, como ritual de contacto con el misterio. El proceso de humanización de la especie pasa indefectiblemente por la tentativa constante de develar lo desconocido. En ese intento, el ser humano comenzó por dar nombres y formas a las fuerzas que reconocía como decisivas para la permanencia y el crecimiento de la vida.

Agua, Fuego, Aire y Tierra, nombres y formas que intentaron convertir el misterio en algo cercano, inserto en la cotidianidad de sus necesidades y de sus actos. El primer arte fue, en esencia, representativo, en el sentido más estricto del término, el de **re-presentar la realidad**, sin rehuir, sino más bien asumiendo todo lo que ella tiene, tanto de trascendente como de exigencia de satisfacer las necesidades básicas de supervivencia. **Las primeras comunidades humanas lograron cumplir con ella, sin esperar solucionar las unas para tratar de develar lo otro.**

En efecto la “función” del arte no es la de copiar la realidad sino que la de re-presentar su complejidad y de tratar al mismo tiempo de desvelar su sentido más profundo.

En cuanto a la **re-presentación**, es bueno recalcar que ese concepto está en la base de cualquier obra artística, sea cual fuere su origen o estilo. El proceso artístico se desarrolla en etapas bien definidas. La realidad o la idea se le presenta como un estímulo que el artista necesariamente tiene que internalizar, y filtrar a través de su propia sensibilidad y devolver o re-presentar, objetivado en obras concretas para que pueda ser percibido y asumido por los demás.

Es este circuito de retorno el que posibilita el fenómeno de la comunicación artística, el que permite ensanchar la capacidad de **creación, entendimiento y goce de los valores trascendentes que caracterizan la especie humana en su mejor expresión.**

Así entendida, la actividad artística es el mejor vehículo para lograr el desarrollo pleno de los seres humanos y la armónica relación entre sí y con la naturaleza.

1A) SU FUNCIÓN EN LA EDUCACIÓN

En la antigua Grecia, considerada por muchos como la cuna de la civilización occidental y de un arte excelso bajo múltiples aspectos, la palabra **arte** no existía en el vocabulario cotidiano. Para referirse a ese concepto, tan instalado en la cultura occidental y de todo el orbe, usaban normalmente el vocablo **“tekné”**, origen semántica de la palabra “técnica”.

Esto no deja de producirnos cierta desazón ya que, con el tiempo, hemos llegado hasta a considerar los dos conceptos de alguna manera como antagónicos por el simple hecho de que, en la palabra “técnica” no sentimos incorporada la idea de **creatividad** o de **imaginación**.

Sin embargo, bastaría con abrir las páginas de un buen diccionario en la letra T, buscar la palabra “TÉCNICA” y leer atentamente su definición. He aquí algunas de ellas, extraídas de distintas fuentes: **“Del griego TÉKNE, conjunto de habilidades y procedimientos de que se sirve una ciencia o un arte.- pericia o habilidad para usar de esos procedimientos y recursos”**,

O bien:

“Dícese del hacer bien algo”.

Seguramente hay muchas más que esas, pero las mencionadas son suficientes para demostrar que, al hacer referencia a **pericias** o **habilidades**, ya incluyen en el concepto la dosis más que suficiente de creatividad e imaginación para poder acceder al más amplio concepto del arte. Por otro lado, eso de “hacer bien algo”, tratándose de seres humanos, se refiere a una acción muy compleja que concierne, al mismo tiempo, tanto a problemas estéticos como a fundamentos éticos.

Por de pronto, como toda experiencia cultural, se trata de un proceso que, generalmente, se da en un transcurso de tiempo bastante largo. Por eso mismo, de los sujetos involucrados en él, trátase de maestros o de discípulos, exige mucha constancia, disciplina, discernimiento y un compromiso personal a toda prueba,. También necesita herramientas específicas, manejadas en forma idónea, para lograr el objetivo que se propone, que no es otro que el crecimiento y el ensanche de las capacidades de asombro y de síntesis creativa del discípulo

En este caso, la **síntesis creativa**, no se refiere exclusivamente a la capacidad de objetivar puntos de vista en una obra concreta, sino que se remite a una etapa incluso anterior: **a aquella de situarse en un lugar y desde allí dirigir una mirada personal al mundo que nos rodea y comenzar a reconocer el lugar que ocupamos en él, y vislumbrar las múltiples posibilidades de los diferentes caminos de nuestra acción transformadora**.

Esa etapa exige la interacción armónica de los dos sujetos, maestro y discípulo, para ser generadora de un mayor entendimiento y de un más amplio registro de posibilidades de realización personal y grupal..

En el transcurso de ella, el pedagogo, mostraría un abanico de **opciones alternativas** instando al discípulo a buscar cuales son **sus propias preguntas** y a encontrar **sus propias respuestas** y, al mismo tiempo, a saber sobrellevar **sus propias dudas** y a trabajar con su presencia constante. **Preguntas, respuestas y dudas** que constituyen el entramado sobre el cual cada uno construye **su** historia y **su** memoria que, a su tiempo, se unirán a las de otros en un todo indisoluble. Es ese conjunto de historias y memorias individuales y colectivas, con su contenido de acciones interrelacionadas e

interdependientes, lo que define la verdadera **identidad cultural** de una comunidad. Esa identidad que no se refiere en absoluto a la **homogeneidad de un conjunto de "idénticos"** sino que, por el contrario, es el resultado de la interrelación de un sinnúmero de individuos con bagajes biográficos y experiencias personales que tienen que ver con las más distintas raíces y recorridos. Es decir, se basa en el logro de **la convivencia armónica entre las diferencias**.

Esa **con-vivencia**, es un estadio al cual se llega a través de un proceso que exige una apertura, no ya al simple y primario esfuerzo para soportar el otro, la tan mentada tolerancia, sino que a una **aceptación gozosa** del aporte que significa el cotejar nuestra específica visión de mundo con otra distinta, lo que nos trae nuevos parámetros de juicio para mirar y entender mejor la realidad en la que estamos inmersos.

2) ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN POR EL ARTE

"Es urgente que la imaginación ocupe un lugar en la educación, que se tenga confianza en la creatividad infantil, que se crea en el valor de la liberación que puede tener la palabra... No para que todos seamos artistas, sino para que nadie sea esclavo" (Gianni Rodari)

Se entiende como Educación por el Arte, una Metodología específica que usa las diferentes "disciplinas artísticas" (o diferentes "lenguajes artísticos") como instrumentos didácticos facilitadores de aprendizajes significativos de los educandos en los diversos ámbitos del conocimiento que están en la base de cualquier currículo (matemática, lenguaje, ciencias, ciencias sociales o como se llamen ahora, arte)

Esta última característica respeta y acoge al educando con su primigenia visión holística del mundo que lo rodea y lo estimula a entenderlo en su armónica complejidad. Atendiendo lo anterior, entonces, es muy acertada la definición "educación por el arte", ya que **se trata de un método aplicable didácticamente a cualquier materia curricular de cualquier nivel.**

Antecedentes y fundamentos de la "Educación por el arte" se pueden encontrar en los documentos del "método Waldorf" o de "Reggio Emilia". Esos métodos de enseñanza se refieren básicamente al *aprovechamiento del carácter lúdico y la estimulación de la curiosidad y la creatividad de las disciplinas artísticas para atraer al educando a recorrer un proceso de autoconocimiento y autoformación, respetando los diferentes ritmos de aprendizajes en los que el docente "acompaña" y estimula las decisiones personales fomentando los procesos de investigación comunitaria y cooperativa por sobre aquella individual de corte competitivo.*

"...Los elementos esenciales de la propuesta reggiana son:

- *Una nueva visión del párvulo*
- *El entorno como tercer maestro.*
- *El maestro como investigador.*

- *Los padres como compañeros.*
- *La documentación como comunicación.*

*Hasta hace poco, muchos teóricos de la educación consideraban al párvulo como un pequeño indefenso, necesitado de ayuda continua e incapaz de generar un proceso de aprendizaje. Dentro de este esquema, por el contrario, la nueva visión del niño está fundamentada en la capacidad y no en la debilidad. En ella, el respeto por la expresión de la multiplicidad de lenguajes con los que los preescolares llegan al colegio es inquebrantable. Para la propuesta reggiana mantener estos lenguajes latiendo y desarrollando en el párvulo, es tarea de todo los días. Por eso, el **dibujar, modelar, esculpir, bailar, cantar, hablar y por supuesto escribir de manera espontánea** (y no dentro de los absurdos cánones que los adultos imponen), son vitales para el desarrollo del pensamiento y la maduración de los conceptos...”*

Desde el primer momento, el educando adquiere la capacidad de poner de acuerdo sus neuronas con sus hormonas ya que **la razón y la emoción son los componentes básicos de cualquier forma de arte y de la práctica de cualquiera de sus disciplinas, así como de cualquiera materia referida a la acción del trabajo humano**

La breve síntesis anterior sirva para destacar la importancia que reviste este método de enseñanza para entregar a los educandos una mejor y más completa preparación, para enfrentar con creatividad los desafíos que sin duda les exigirá el forjar su propio camino de realización personal.

La educación formal es, sin duda, el instrumento que ha permitido el proceso de socialización de innumerables generaciones de individuos, desde su aparición en las estructuras de los más variados sistemas de organización social. Como instrumento se ha ido perfeccionando y complejizando hasta constituirse en los tres niveles de enseñanza que hoy se reconocen en todo el mundo como los más eficientes.

Sin embargo, en el mismo proceso de enseñar, los maestros perciben cada vez con mayor claridad que su andamiaje exterior no tiene ya relación con lo que sucede cotidianamente en su interior. Los conocimientos transmitidos son cada vez menos útiles en el contexto de la vida cotidiana, a no ser aquellos de carácter técnico que, para ser aplicados, no requieren mayores aptitudes de análisis y reflexión, sino de una fácil adaptación a la rutina.

Esto se debe a que, en la práctica, la mayoría de esos conceptos se refieren al **cómo** lograr un determinado conjunto de conocimientos en forma cada vez más rápida y eficaz, desplazando el interés por alcanzar el **saber**, entendido aquí como el encuentro con el **ser** del hombre y no con su mero **hacer** en el proceso de transformación de su entorno.

Hay que recordar que lo que distingue al ser humano de las otras especies, es su capacidad de procesar los datos recogidos en el camino del conocimiento, de unirlos en un todo coherente en una síntesis que alimente, no sólo su acción transformadora sino que, y principalmente, su propio crecimiento espiritual.

3) EL ROL ARTICULADOR DE LAS ARTES Y LAS DISCIPLINAS ARTÍSTICAS

PROPUESTAS Y APUESTAS.

Resolver lo anterior, no es una tarea individual. El proceso descrito, necesita la acción mancomunada de muchos, que deben estar dispuestos a poner en relación armónica sus diferencias para componer un único camino común.

Es urgente, entonces, encontrar, descubrir o sencillamente inventar un método que sea más idóneo para acompañar el discípulo en un trayecto que le revele, paso a paso, los diferentes momentos o etapas de la construcción de una cultura, relacionándolos con el entorno que los modifica y que, al mismo tiempo, se ve modificado por los valores y los modos de vida que se van instalando en la sociedad.

Se plantea aquí una suerte de **laboratorio-eje de investigación teórico-práctica**, dedicado a detectar y despertar en el educando la curiosidad dormida y la necesidad de aportar su visión y su acción personal, como sujeto activo a la construcción de su propio proceso cognitivo. En el fondo, instar al alumno a que se apropie de la realidad que lo rodea, para luego transformarla con su creatividad e imaginación.

El laboratorio constituiría, en los hechos, una suerte de eje programático, alrededor del cual se irían insertando las diferentes materias destinadas a aportar conocimientos específicos. Estas, según los intereses personales de cada educando, y relacionadas entre sí de manera tal que lleguen a constituir un todo armónico que aparezca al discípulo como **un solo mega-conocimiento**, fácil de abordar desde diferentes ángulos y puntos de vista. Así planteadas las cosas, el sujeto educando tendría la posibilidad cierta de obtener unas muy particulares y diferenciadas herramientas de análisis, y de saber como usarlas idóneamente en la construcción de **su propio proceso de “culturización”**.

En esos métodos, la libertad de expresión y el respeto a las inevitables diferencias no pueden ni deben estar ausentes.

No se trata solamente de respetar en forma pasiva derechos inalienables de cada ser humano, niño, adulto o anciano, sino que de asumir gozosamente esas diferencias como la materia prima para construir un sólido edificio sobre realidades multifacéticas y cambiantes que, a través del tiempo, van instalando expresiones culturales definidas y particulares de las cuales, querámoslo o no, somos herederos.

Es bueno recordar que la educación formal, tal como hoy está estructurada, es apenas una posibilidad de acompañarnos en una pequeña parte de nuestro caminar en el mundo. No la erijamos en el único pilar de todos los conocimientos y de todas las ciencias. No la antagonicemos a la experiencia directa de vida ni menos al irrenunciable derecho de los niños a soñar y a luchar porque esos sueños se hagan realidad.

REFLEXIONES QUE PUEDEN SER ÚTILES:

Mientras escribía lo anterior, me topé con estos apuntes de comienzo de año que traté de complementar y que creo sean útiles para nuestra reflexión

Tunquén, 27 – 1 – 12

Santiago, 17 – 6 – 12

- **PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA**

ACERCA DE LAS DISCIPLINAS ARTÍSTICAS, LOS “DISCIPLINAMIENTOS” Y LAS REGLAS

DISCIPLINAMIENTOS ----- ¿Cuándo? ¿Cómo?

No impuestos Ejercicio del “CONVENCIMIENTO”

Asistencia al “AUTO-DESCUBRIMIENTO” DEL “CÓMO”

REGLAS----- **CIRCUNSTANCIALES y NO INAMOVIBLES**, fijadas de común acuerdo según las diferentes etapas del proceso de aprendizaje.

Necesarias para pasar de la etapa de la CO-EXISTENCIA a la de la CON-VIVENCIA armónica con los “otros”.

El pedagogo acompaña y guía a través de una didáctica apropiada el proceso de comprensión y de aplicación armónica de las reglas para la con-vivencia social.

Las reglas van mutando y precisándose en el proceso de concientización del niño como sujeto social a través del ejercicio de “negociación” con sus pares para acordar el tipo de reglas, y su aplicación en las relaciones grupales en el juego y en los equipos de trabajo para el aprendizaje.

Es igualmente negativo el ensalzar los dísciplinamientos y las reglas como el “satanizarlas” a priori. Es necesario estimular y asegurar la participación activa del niño, desde la primera infancia, en el proceso de “descubrimiento” de la necesidad de su existencia para una armónica con-vivencia social, y para su estructuración y aplicación práctica en su proceso educativo.

- **EL JUEGO:**

ÁMBITO FAVORABLE AL DESCUBRIMIENTO

Ese descubrimiento suele ser muy temprano. Generalmente se da en el proceso del paso que va desde el juego individual al juego en común con otros, sean pares o adultos. Es allí donde se producen dos descubrimientos fundamentales que están en la base de cualquier sistema escolar que involucre la primera infancia y que pretenda iniciar un proceso que lleve, con el tiempo, a una educación de calidad y equitativa.

En efecto, al proponer o inventar un juego que implique varios participantes para poder

llevarse a cabo, cada vez se ponen en acción **reglas diferentes**, pero ellas estarán siempre presentes en su estructura y son las que garantizan su armónico desarrollo, siempre y cuando sean acatadas por todos los participantes. Es ese acatamiento voluntario el que revela al niño la necesidad de la consecuencia necesaria entre el simple enunciado de reglas y el ejercicio constante de la disciplina necesaria para ponerlas en práctica

Eso también lleva a la comprensión de la necesidad de encontrar sanciones adecuadas para aquellos “jugadores” que transgreden o no cumplen con lo **ACORDADO (y no impuesto)** previamente.

En el sistema escolar, esto significaría estructurar una didáctica basada en reglas ACORDADAS entre educador y educando POR UNA AUTORIDAD COMPARTIDA, ganada en el actuar en comunidad, y NO emanadas “desde arriba” por el arbitrio de una AUTORIDAD IMPUESTA

Por lo anterior, se desprende que la expresión lúdica es la que en su propia esencia logra hermanar varios conceptos que a veces, en el proceso educativo, por una visión a mi entender decididamente equivocada, se ven como conflictivos entre sí, cuando no antagónicos. En efecto, aparecen: **libertad creativa, reglas, disciplina, acatamiento, autoridad, sanciones.**

Sin embargo, cada uno de estos conceptos tiene la posibilidad cierta de expresarse en la práctica educativa según un estricto orden secuencial que logra construir un camino de comprensión de su interacción armónica, dependiendo exclusivamente de una idónea metodología didáctica, aplicada por los docentes en el aula.

• EL NIÑO Y LA ESCOLARIZACIÓN

El niño, desde el mismo instante de su nacimiento, a través de la activación de todos sus sentidos, comienza a recorrer su propio camino de entendimiento del mundo que lo rodea y a través del mecanismo de la curiosidad va construyendo su propia y particular PERCEPCIÓN HOLÍSTICA de su entorno. **Los estímulos externos le llegan contemporáneamente y de manera aleatoria:** sonidos, colores, olores, formas, volúmenes y texturas de todo tipo se sobreponen los unos a los otros en un aparente caos que aprende a ordenar en una práctica cotidiana, siguiendo un propio y personalísimo método de aprendizaje empírico que se ajusta de manera espontánea a las condiciones cambiantes de espacio y tiempo..

El mundo perceptible se le presenta como una unidad armónica y al mismo tiempo naturalmente conformado por múltiples elementos a veces contradictorios entre sí. Muy tempranamente se da cuenta de que no sólo es posible “sumar peras con manzanas” (al contrario de lo que “el sistema” tratará de inculcarle durante todo su período de escolarización), sino que es la única forma para percibir el mundo en toda su complejidad y belleza e intervenirlo con libertad y creatividad.