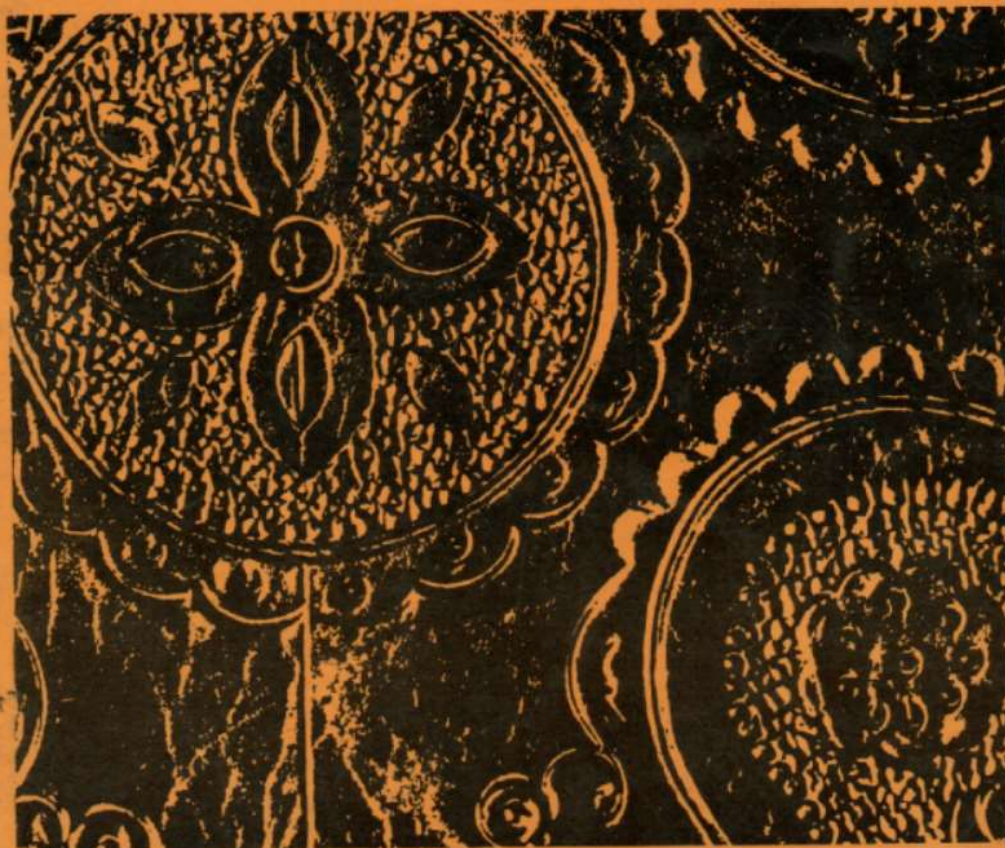

EDICIONES
DEL
CLEA

SUMARIO

- 4.....Consejeros del CLEA
 5.....Cooperación Internacional
 para el Desarrollo de la
 Educación por el Arte -
 CLEA
 Salomón Azar
 8.....Arte y Educación
 (Relaciones y diferencias)
 Olga Binder
 14.....Aspectos teóricos y
 doctrinarios y recursos
 humanos en la Educación
 por el Arte
 Manuel Pantigoso
 19.....Identidad, colonialismo y
 Educación Masical
 Corina Aharonian
 27.....Arte, percepción y educación
 Dora Aguila
 31.....Expresión plástica y su relación
 con las vicisitudes emocionales
 Rodolfo D'Alvia y Martha De Palma
 39.....Os estereotipos nos trabalhos
 de Arte dos alunos de
 1o., 2o. y 3o. graus de
 Santa Maria.
 Elizabeth J. Sacca e
 Ivonne Mendes Richter
 43.....Guatemala. Breve reseña de
 una visita singular
 45.....Jornadas Latinoamericanas de
 Educación por el Arte
 Sildrey Herreró
 Portadas: Artesanía popular de Corrientes
 Rca. Argentina

Comisión del Papel - Edición al aparato
 del art. 79 de la Ley 13.349

DL 215409/86 Editorial NZ Ltda.

DIAGRAMACION: Escuela Nacional de Bellas
 Artes de la República Oriental del Uruguay.

A MODO DE PRESENTACION

La idea de editar los trabajos presentados en diferentes encuentros internacionales surge en el seno de la última reunión del Consejo Latinoamericano de Educación por el Arte realizada durante las Jornadas de setiembre de 1985 en Montevideo, Uruguay.

El propósito de estas "EDICIONES" es difundir los enfoques y experiencias que sobre la Educación por el Arte se están desarrollando en la región.

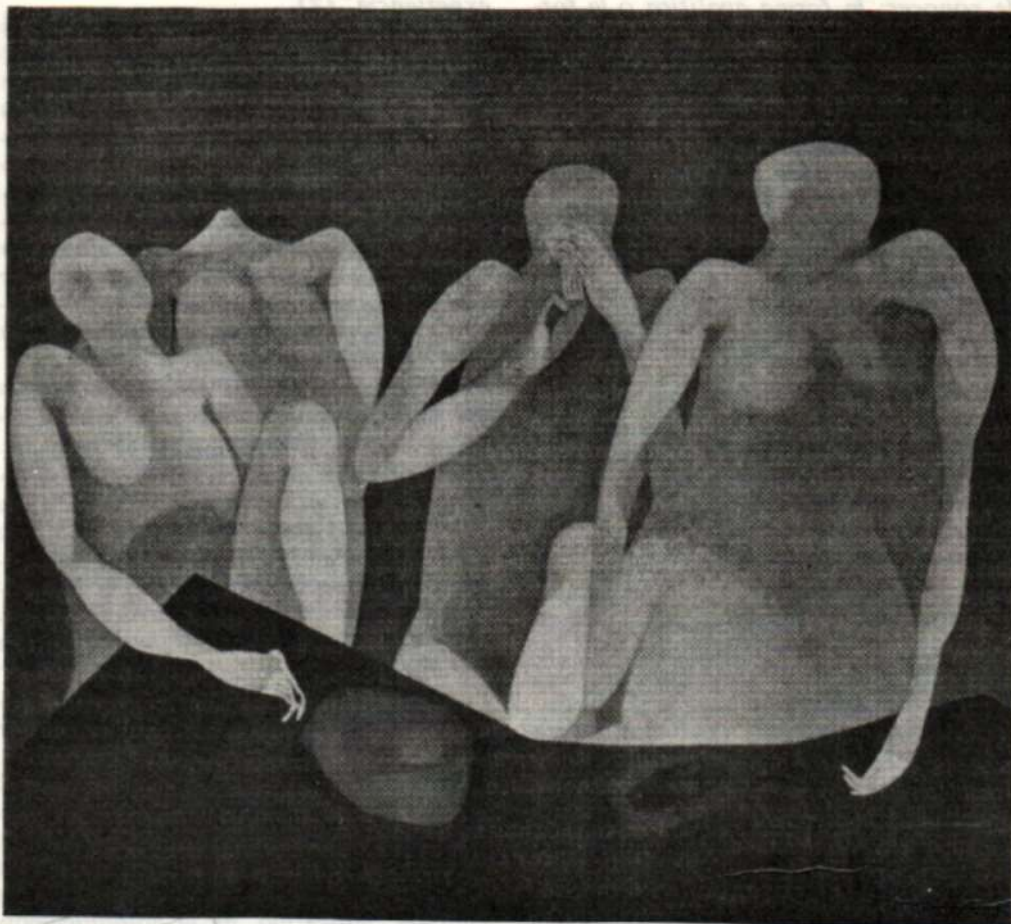
Para este primer número hemos seleccionado una ponencia de cada país miembro del CLEA representado en las Jornadas Latinoamericanas intentando mostrar algunos de los diversos aspectos que conforman el quehacer de los Educadores por el Arte.

El criterio de selección resultó arduo ante la cantidad de material y lo variado de los temas tratados, pero creemos haber logrado un panorama amplio que atiende desde los orígenes y fundamentaciones de la Educación por el Arte y su filosofía hasta las referencias psicológicas, pedagógicas y de identidad cultural.

Intentamos además una breve reseña de las actividades desarrolladas en las Jornadas Latinoamericanas y un informe de lo actuado hasta el presente por el Consejo Latinoamericano de Educación por el Arte.

Creímos conveniente también ilustrar "EDICIONES" con obras de los países representados, dejando la constancia de que las mismas no responden necesariamente al contenido de los artículos publicados.

Aprovechamos esta oportunidad para saludar a los integrantes del CLEA en la seguridad de que juntos podremos recorrer el camino de la integración latinoamericana entendiendo la Educación por el Arte como una herramienta para la liberación de nuestros pueblos.

"COMA Y CALLE" - RODOLFO OPAZO
(1936)

CHILE

ARTE, PERCEPCION Y EDUCACION

El objetivo de este trabajo es relacionar algunos aspectos de la enseñanza del arte con el desarrollo de la percepción y los modos de procesamiento de los hemisferios cerebrales. Así dicho, parece

bastante complicado, sin embargo, a mi juicio, se trata solamente de verbalizar lo que los profesores de arte hemos estado haciendo por muchos años de un modo intuitivo. Por otra parte, se trata también de destacar y conjugar dos maneras

de conocer: la forma analítica o la forma sintética.

Voy a empezar afirmando que las artes plásticas, formas culminantes del lenguaje de la visión, constituyen un medio educativo de incalculable valor.

El arte es un medio del cual se vale el hombre para expresar sus ideas, sentimientos y emociones. El arte es también un modo de conocer. La línea, la forma y el color, son medios que utilizan las artes plásticas para la aprehensión del entorno y para la comunicación con los demás.

El arte es, por lo tanto, un medio de expresión y un medio de comunicación. Al mismo tiempo es un modo distinto de conocer. A menudo nos olvidamos que el hombre aprende a través de los sentidos y que ampliar el campo perceptivo es una de las funciones primordiales del arte en la educación.

Oscar Oñativia (1) considera la percepción como un lenguaje pre-verbal, que antecede y se disminuye ante la aparición del lenguaje verbal.

El hombre es un ser dinámico que recibe impactos visuales de su medio ambiente, los cuales debe medir y ordenar a fin de asimilarlos a su naturaleza. Además debe comunicar sus hallazgos a los demás seres humanos para el mutuo esfuerzo de sus acciones.

Algunos psicólogos afirman que la percepción es el proceso de llegar a conocer un objeto; en esta definición se enfatiza la concentración de la actividad perceptiva en sus relaciones con la atención. La percepción combina cierto número de sensaciones y también la integración de nuevos estímulos con estímulos de experiencias pasadas.

La fenomenología hace referencia a la percepción como a una intuición de los objetos reales. Según Edmund Husserl "El conocimiento natural empieza con la experiencia y permanece dentro de la

experiencia" (2).

Según la teoría de la Gestalt (3), la forma de las cosas sugiere, por sí misma, una percepción básica. El fenómeno de ver un todo cuando se nos presentan las partes, constituye la base de nuestra percepción. La teoría de la Gestalt planteó de nuevo el concepto de correspondencia. El mundo es una unidad. La característica de la percepción concebida como un acto de integración consiste en que por medio del desarrollo de esta capacidad, la experiencia se configura en un todo orgánico.

El desarrollo de la sensibilidad juega un papel preponderante en el enriquecimiento de la percepción. Paul Edmonston (4) se refiere a que la sensibilidad visual, en todo orden de uso, desarrolla sus estructuras de lo rudimentario a lo más elaborado. Cada persona normal, responde a la estimulación visual, a la intensidad y matices de la luz, al color, a la belleza formal o al poder expresivo de las formas visuales.

La percepción puede ser pasiva o convertirse en activa, puede ser solamente receptora o transformarse en creadora. De hecho, nos permite incorporar el mundo que nos rodea. Sin embargo, la mecanización automatizada del proceso hace que la percepción visual pierda sus proyecciones y aplicación dentro de los campos: educativo, de la comunicación visual, y sobre todo, dentro de las asignaturas artísticas escolares y universitarias. Los alumnos miran, pero no ven.

El lenguaje visual puede ser aprendido, y por lo tanto, existen métodos, para desarrollar la sensibilidad y la percepción del educando, con el objetivo de optimizar la educación.

Tanto Oñativia como Edmonston enfatizan la percepción creativa. El primero dice que esta percepción creadora se enriquece por los diferentes modos de apropiarse del mundo y de la existencia.

El segundo habla de "visión mental creativa", la cual saca, escudriña, selecciona, registra y recuerda un inmenso rango de experiencia visual, lo que conduce al desarrollo de una memoria visual rica y compleja.

El ser humano, cuya percepción es creativa, es capaz de transformar los modos habituales de visión a fin de llegar a nuevas maneras de ver e interpretar el mundo.

Percepción e inteligencia tienen una base común en las acciones sensoriales, no obstante, se diferencian en dos formas fundamentales de actividad: figurativa (percepción) y operatoria (inteligencia). También podríamos decir que existen dos lenguajes: el perceptual y el conceptual o abstracto.

En estudios e investigaciones acerca de las funciones del cerebro se ha logrado descubrir que cada hemisferio desarrolla funciones de alto nivel cognitivo y que cada uno de ellos emplea diferentes métodos o modos de procesar la información. El modo característico del hemisferio izquierdo es: verbal, analítico, simbólico, abstracto, temporal, racional, digital, lógico, de estructura lineal. El modo característico del hemisferio derecho es: no-verbal, sintético, concreto, analógico, no temporal, no racional, espacial, intuitivo, holístico.

De esta forma, el cerebro resuelve los problemas de dos maneras: en una, la información se procesa en forma analítica y secuencial (tareas verbales), en la otra, se procesa simultáneamente y en forma intuitiva (tareas espaciales). Esta dicotomía de funciones representa para Ornstein (5) una potencial "sociedad" intelectual, en la cual ambos "socios" pueden contribuir en forma distinta, pero igualmente. Ornstein, psicólogo de California, afirma que la cultura occidental ignora el lado derecho del cerebro y se inspiró en estudios orientales para descu-

brir su significado e importancia en el desarrollo humano. Agrega, además, que la educación de Occidente ignora y a veces suprime las funciones intuitivas, dañando un mundo entero de experiencia consciente. Esto significa una enorme pérdida de la capacidad de niños, adolescentes y adultos.

El lenguaje del arte, no verbal, es empleado espontáneamente por los niños pequeños, pero, a medida que crecen y toman contacto con la escuela, se van inhibiendo en su capacidad expresiva, y, por lo tanto, limitando su conocimiento.

"El arte es un método para ampliar el alcance de las experiencias humanas mediante la creación de equivalentes de esas experiencias. Es un área donde las apariencias pueden ser elegidas, variadas y repetidas a voluntad" (6).

Por su parte Lowenfeld (7) dice: "El dibujar es un acto de inteligencia, lo que significa principalmente una de las maneras fundamentales de adueñarse del mundo, y en especial, del espacio. Lo que se halla en juego constantemente son las relaciones constitutivas del ver, del saber y del hacer".

La profesora Betty Edwards (U.S.A.) (8), después de una búsqueda de alrededor de diez años, de un método para enseñar a dibujar, tuvo la oportunidad de conocer los estudios relacionados con el funcionamiento de los hemisferios cerebrales. Estos estudios la llevaron a pensar que: la habilidad para dibujar, era, tal vez, controlada principalmente por la habilidad de cambiar la forma común de

procesar la información visual, es decir, de un procesamiento verbal, analítico, a un procesamiento espacial, global.

El hemisferio izquierdo analiza, abstraer, cuenta, planifica, verbaliza, se basa en la lógica. Si *a* es mayor que *b*, y *b* mayor que *c*, *a* es mayor que *c*. El hemisferio derecho ve las cosas de otra manera. Usándolo, entendemos las metáforas, soñamos, creamos nuevas combinaciones de ideas, dibujamos.

Todos estos antecedentes y su experiencia permitieron a esta profesora establecer que: estimulando una nueva manera de ver, haciendo funcionar el lado derecho del cerebro se puede aprender a dibujar, y diseñó una secuencia de ejercicios para lograrlo. De esa manera, el método le resolvió el problema inicial "cómo capacitar a todos los estudiantes, en vez de a unos pocos, a aprender a dibujar".

Los ejercicios son un comienzo en el uso consciente de ambos hemisferios, con el objetivo, en este caso no sólo de aprender a dibujar, sino, también de expresarse, cada uno a su manera, en su estilo personal.

Con el poder de ambos hemisferios y la capacidad de posibles combinaciones de sus distintas funciones, el camino está abierto para seguir avanzando.

Entrenando cada hemisferio con tareas apropiadas, la persona será capaz de enfrentar los problemas tanto en forma analítica como intuitiva y usar mejor su cerebro.

Tyler (9) afirma: "Gracias al arte se pueden ver las cosas con mayor claridad, considerarlas con los mismos ojos del ar-

tista y obtener, de esta manera, un tipo de percepción que sería casi imposible de adquirir de otro modo. Tanto la producción como la crítica de arte tienden a ampliar la percepción".

La revalorización de las actividades intuitivas, no analíticas y el desarrollo de la percepción deberían ser objetivos fundamentales de la educación. Y es el arte, como medio educativo, al que le corresponde un papel insustituible en el logro de estos objetivos.

- (1) Oscar Oñativia. Percepción y Creatividad. Ed. Humanitas. B. Aires, 1977.
- (2) Edmund Husserl. Ideas relativas a una Fenomenología pura y a una Filosofía Fenomenológica, Fondo de Cultura Económica. México. 1950. Pág. 17.
- (3) Wolfgang Köhler. Psicología de la Gestalt. Ed. Italiana. Belo Horizonte, Brasil. Trad. 1968.
- (4) Paul Edmonston. Modelo Conceptual de la Inteligencia Visual Creativa. The Journal of Creative Behavior. Vol. 9. 1975.
- (5) Robert Ornstein. The Psychology of Consciousness. 2o. edición. Harcourt Brace Yovanovich. New York. 1977.
- (6) Edith Kramer. Terapia a través del Arte en una Comunidad Infantil. Ed. Kapelusz. B. Aires. 1982. Pág. 25.
- (7) Viktor Lowenfeld. Desarrollo de la Capacidad Creadora. Ed. Kapelusz. B. Aires. 1961.
- (8) Betty Edwards. Drawing on the Right Side of the Brain. Souvenir Press. Los Angeles. U.S.A. 1979.
- (9) Tyler, Ralph. Traducción de Mario Leyton. Planeamiento Educativo. Ed. Universidad. S. A. Stgo. Chile. 1969. Pág. 95.

Dora Aguila