

- (7) GESELL, Arnold y AMATRUDA. "Diagnóstico del desarrollo normal y anormal del niño (Métodos Clínicos y Aplicaciones Prácticas)". Buenos Aires, Paidós, 1946.
- (8) WINBERG, Jan, GÖTHEFORS, Leif y JUTO, Per. "Importancia de la alimentación natural del lactante". En: Current Medical Research and Opinion, Edición del Simposio "Nuevos conceptos sobre nutrición infantil"; Londres, Vol. 4, Suplemento 1, 1976, págs.10-18.

EDUCACION POR EL ARTE VIGENCIA Y PROYECCION

*Arnaldo Muñoz Castillo**

Priorizando el arte como proceso creativo, diferenciamos los rasgos evolutivos de la expresión plástica infantil libre, del arte como producto.

En nuestros días suman copiosas las investigaciones reconociendo la aptitud para aprender que difiere de una edad a otra y de un individuo a otro; aptitud para aprender que implica no solamente capacidad intelectual sino también factores sociales, emocionales, perceptivos, físicos y psicológicos. Como sabemos, el aprendizaje es un proceso complejo, por lo tanto, los métodos de aprendizaje se diversifican. El arte, asimismo fenómeno complejo, presenta divisiones y subdivisiones. En función de la educación el arte es recurso potencial, por su rica gama de estrategias

* *UNIFE, Facultad de Ciencias de la Educación.*

se ensambla perfectamente en un proceso de aprendizaje diversificado.

La propuesta de una "Educación por el Arte", no supone ampliar horarios en detrimento de Programas oficiales; significa un enfoque que tenga como base educativa el arte, y sobre esta base armonizar las distintas áreas del conocimiento.

La pintura y el dibujo (o la construcción, como dice Lowenfeld) constituyen un proceso constante de asimilación y proyección; captar a través de los sentidos una gran cantidad de información, integrarla con el yo, y dar una nueva forma a los elementos que parecen adaptarse a las necesidades estéticas del artista en ese momento. Ahora bien, si se analiza la educación formal vemos que la base para el desarrollo de la enseñanza descansa en 28 letras y 10 números. Estas 38 figuras se manipulan y barajan desde el primer grado hasta finalizar la etapa escolar. El proceso de desarrollo mental tiende a ser una función abstracta en la medida que estas figuras adquieran significado diferente y más complicados. Evidentemente no son estas figuras ni su redistribución lo que impulsa el desarrollo mental, sino más bien lo que dichas figuras representan. Es la interacción de los símbolos, el yo y el ambiente la que prevee los materiales para realizar el proceso intelectual abstracto. Como se aprecia, el desarrollo mental depende de una variada relación entre el educando y el ambiente, relación que es ingrediente básico para llevar a cabo toda experiencia creativa a través del arte.

Se sabe demasiado cómo los signos que apuntan a la vinculación entre creatividad y facultades visuales son múltiples. Según Torrance, la escuela actual no permite el desarrollo orgánico, sino por

el contrario, lo mutila al ignorar aspectos fundamentales como la capacidad de crear. Los sistemas que sólo trabajan la memoria como único factor de la mente hacen un servicio pobre al desarrollo de la inteligencia.

Al plantearnos la Educación por el arte pensamos en las demás áreas para ver cómo se estructuran a nivel de los educandos.

Si sabemos que la base para el desarrollo de la enseñanza descansa en 28 letras y 10 números (se agrega las notas en música), se debería adoptar para la Expresión plástica: a) unidades mínimas gráfico-plásticas para abordar un abanico de lenguaje estético visual. b) la configuración de un Abecedario Gráfico, abordado ampliamente por autores consagrados sensibles al tema. (Kandinsky y Paul Klee construyendo un Abecedario Gráfico como profesores de la Bauhaus). La célebre obra de Kandinsky "Punto y línea frente al plano" es una de las más completas al respecto. La de Rhoda Kellogg fue un gran aporte, pero, sobre todo la observación directa del arte creador infantil, distante del arte adulto; aunado a la experimentación perseverante en clase permite afianzar las tesis que anteceden.

La disposición hacia el dibujo en los niños es completamente natural como un proceso continuado y paulatino de desarrollo con fases concretas. Si Piaget había descubierto este proceso en la inteligencia hasta llegar al pensamiento abstracto, encontrar el mismo proceso en la evolución gráfica, como otro modo de pensamiento, pensar a través de imágenes, es algo absolutamente lógico.

La etapa garabato, la primera en que el niño inicia su recorrido gráfico, se inicia aproximadamente al año y meses de edad. Es la más valiosa por todo lo que supone de aprendizaje y coordinación óculo-manual. Lamentablemente no recibe la atención que merece por parte de los padres ni de los educadores aun especializados. El signo abstracto infantil, múltiple y variado hace que los adultos no comprendan la frondosa expresión infantil. Una experiencia incansable hasta los cuatro, cinco o seis años, momento en que aflora toda posibilidad compositiva insospechada y que Miró y numerosos artistas modernos han tenido en él una fuente de inspiración permanente.

Los veinte garabatos básicos, graficados de manera espontánea durante la primera etapa (2 años de edad o menos), resultante de movimientos rápidos del brazo. El movimiento espacial repetido permitirá la discontinuidad voluntaria. Entre los tres y los cuatro años los signos gráficos son ordenados en ideogramas que el niño pondrá nombre. Aproximadamente a los cinco años de edad entra en la etapa preesquemática, momento en que tiene lugar las ordenaciones con los diagramas y los signos primarios puros. Los mandalas, soles y radiales son ejecutados con libertad y emotividad. La etapa esquemática tiene lugar mediante ordenaciones geométricas. Las distintas formas geométricas juegan un papel importante en la representación de cuerpos ovoides y faldas triangulares. Las figuras se hacen lúdicas y aparece el perfil en acción. Si decodificamos una figura humana de un niño de cuatro a seis años, encontramos los grafismos que preceden desde el momento de partida (el punto) al círculo imperfecto, en tentativas simétricas sorprendentes.

Durante el realismo intelectual, el realismo descriptivo y el realismo visual, el Alfabeto Gráfico desempeña perenne papel integrador, de cuyos movimientos de amplificación revertirá no sólo en el dominio de la forma sino también en la escritura.

La Educación por el Arte fue formulada por Platón y resume un conjunto de ideas en función de la educación. La Educación por el Arte no es un fin sino un medio y dentro de esta concepción el arte se da en estrecha interdependencia con todas las demás actividades culturales que desarrolla una sociedad determinada. El arte comprende el conjunto de actividades artísticas desarrolladas por todos los grupos sociales que componen una sociedad. El arte trasciende también como un medio de acercamiento entre distintas sociedades. Esto significa un cambio radical, tanto en lo que se refiere a la producción artística y contemplación estética cuanto a la Educación por el Arte.

Frank Cizek, un artista austriaco de quien poco se habla en nuestros días, precursor de la Educación por el Arte, investigó en el terreno práctico las ventajas estéticas y psicológicas de poner en libertad la capacidad creadora que existe en todos los niños. Los sorprendentes hallazgos del dibujo espontáneo lo indujo a la feliz exhortación: "El arte creador infantil es sagrado, cuando no se le comprende o es falseado quedan destruidos los valores eternos".

El filósofo y poeta Herbert Read contribuyó poderosamente a estructurar el pensamiento y a desenvolver la conciencia, subrayó también sus vínculos indestructibles con la Educación como

fenómeno de crecimiento, evidente sólo a través de la expresión, manifestada por medio de signos o símbolos audibles o visibles, que en su definición general del Arte significa la demostración de la habilidad de un hombre para "hacer con eficiencia".

Si hablamos de Herbert Read o Viktor Lowenfeld, sobre experiencias en contextos europeo y norteamericano, lo hacemos porque toda investigación es universal, pero la funcionalidad de la Educación por el Arte en el Perú tiene sus características propias, sus diferencias sustanciales que merecen un tratamiento adecuado a una realidad concreta, concediendo un real valor al individuo.

La Educación por el Arte ofrece al educador una nueva dimensión de experiencia que le permite enfrentarse con la cotidianeidad pedagógica; se independiza de la vorágine de la autoridad de roles y cargos; será un verdadero catalizador en el proceso de creación y aportará al diálogo con los demás, siendo abierto, afectuoso, comprensivo, tolerante; perspicaz para atender a todos: a los dotados y a los no dotados en arte, recordando que la finalidad de esta educación no es formar artistas. A de tener la capacidad de desarrollar el Arte en todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional y no sólo en educación preescolar y escolar. Deberá tener presente el Abecedario Gráfico como unidad de lenguaje visual que ha de usarse siempre desde la educación preescolar hasta la Universidad, suprimirla equivaldría a eliminar de los estudios superiores las letras del alfabeto porque se estudiaron durante los primeros años de vida

La Educación por el Arte brinda respuestas insospechadas, creativas y admirativas a distintos interrogantes, sin renunciar en ningún momento a la exigencia y misión científicas.