La educación artística en la Escuela

Por Rosa Gratacós Masanella EU, de Formación del Profesorado de E.G.B. Barcelona

EDUCACION ARTISTICA

La finalidad general de la educación es fomentar el desarrollo de las facultades de cada ser humano, relacionando la individualidad con el medio ambiente al que pertenece.

Podemos considerar la Educación Artística como un valor cultural y la base para la evolución progresiva de la imaginación, sensibilidad y formación global del niño.

La educación debería favorecer el desarrollo de todas las facultades de cada ser humano. Como consecuencia inmediata surge la importancia de los procesos creativos, de expresión y de comunicación, que deben considerarse de vital importancia en la formación de la persona para alcanzar un desarrollo armónico.

Una auténtica educación del niño debería respetar los valores creativos al igual que los intelectuales, ya que unos y otros hacen posible un equilibrio psíquico.

La Educación Artística no es una asignatura escolar más, sino que se halla implícita en los contenidos de todas las demás materias, que en cada momento han de hacer posible la sensibilización artística. Es una colaboración interdisciplinaria.

La visión global de la Educación Artística supone una interrelación entre los diversos tipos de expresión: expresión corporal, músical, plástica, coreográfica o poética, que se complementan y se relacionan fomentando el desarrollo de la personalidad.

A través de las actividades creadoras, de la investigación y del trabajo, los niños pueden ser más creativos, flexibles y críticos.

LA EXPRESION PLASTICA

«Una persona sin creatividad es una persona incompleta» Bruno Munari

Todo ser humano tiene en potencia una serie de actividades que debe estimular para conseguir un desarrollo armónico. En el área de la EXPRESION PLASTICA (entendida como una comunicación a través de la forma) se puede potenciar y motivar la imaginación, la creación y la fantasía a través de diferentes experiencias y técnicas que ayudarán al niño a expresarse. Para los niños la mejor información es la acción y la experiencia personal. Se ha de oejar que el niño descubra las cosas por sí mismo dándole la oportunidad de desarrollar su propia técnica. Los trabajos realizados en el área de la expresión plástica son un medio de educación y no un fin en sí mismos.

Cada niño tiene una forma de expresarse diferente y cada etapa o estadio (etapa del garabato, pre-esquemática, esquemática y realista) tiene unas características y un lenguaje diferentes.

El niño desde los primeros estadios de evolución representa con imágenes el mundo que le rodea. Estos primeros grafismos los irá ampliando a medida que aumenta su interés hacia el entorno y progresivamente evolucionará su forma de expresión según sus conocimientos y experiencias. Así, a través de las actividades creadoras de investigación y trabajo, con imaginación, inventiva y reflexión, se alcanza a dominar la materia (base en el trabajo de expresión plástica) transformándola, superando obstáculos; haciendo a los niños más creativos, flexibles y críticos.

En la realización de algunas actividades de Expresión Plástica nos proponemos ayudar a los niños a expresarse a través de las formas, en un lenguaje personal que les permita exteriorizarse y comunicar lo que imaginan, piensan, sienten y observan.

Hemos de tener presente que en la actividad de Expresión Plástica es más importante el proceso de creación que el resultado obtenido, si bien el maestro, como tutor, ha de ayudar y sugerir al niño formas y recursos posibles para los problemas que se van planteando, con el fin de encontrar gradualmente soluciones originales y creativas.

El maestro ha de ser consciente de que la Educación Artística es tan importante como la Educación Intelectual, ya que ambas ayudan al niño a encontrar el equilibrio psíquico.

La expresión es siempre una experiencia personal, que contribuye a adaptar los conocimientos y técnicas a la voluntad de acción y reflexión, ayudando a desarrollar en el niño las facultades artísticas e intelectuales, pasando a ser un adulto integrado en su entorno.

La facultad de adaptarse a nuevas situaciones y cambios es muy importante para encontrar una armonía interior que contribuya a valorar todo lo que hay de positivo y negativo en el entorno, y superar las dificultades que nos rodean. El deseo de superación, el interés y la curiosidad por todo lo nuevo, contribuyen a la adaptación, al cambio que constantemente surge en nuestro entorno.

EL EDUCADOR

El maestro ha de estar predispuesto para ayudar al niño en su proceso creador. El pensamiento infantil es diferente del adulto y como consecuencia su expresión será distinta.

La actitud del educador debería ser de conocimiento y comprensión individual del niño, dándole seguridad y respetando la libertad creadora.

El maestro que quiere realizar de una manera positiva el área de Expresión Plástica debería conocer el significado psicológico del niño, tener conciencia de sus necesidades y de la evolución del proceso creativo. Este conocimiento es más importante que las técnicas en sí, que sólo las consideramos como una herramienta. El educador ha de motivar adecuadamente el trabajo de los niños a fin de que el estímulo despierte ideas a los alumnos que no saben qué expresar.

Es importante que el educador conozca las dificultades, limitaciones y uso del material con el fin de desarrollar positivamente su tarea en el taller o aula de plástica. Ha de valorar también la importancia de la educación por el ARTE en la escuela, en conexión con la cultura artística del momento actual. Es importante interrelacionar la Expresión Plástica con otras áreas y materias para mejorar el aprendizaje y conseguir un resultado más positivo para el niño.

BIBLIOGRAFIA

Dibujo

STERN, A. Comprensión del Arte Infantil. Ed. Kapelusz. Buenos Aires. STERN, A. L'expression. Ed. Delachaux Niestlé. París. LOWENFELD, V. El niño y su arte. Ed. Kapelusz. Buenos Aires. READ, H. La Educación por el Arte. Ed. Paidos. Buenos Aires.

Pintura

BOIX, E. i CREUS, R. *Ús i funció de l'expressió plàstica*. Ed. Nova Terra. Barcelona. KAMPMAN, L. Series «Creaciones Artísticas». *Lápices de Colores. Colores Opacos*. Ed. Bouret. París.

STERN, A. Aspectos y Técnicas de la pintura infantil. Ed. Kapelusz. Buenos Aires. JOVER, LL. i SALA, C. Tècniques d'impresió. Ed. Avance.

Collage

DUQUET, P. Recortes y pegados en el arte infantil, Ed. Kapelusz. Buenos Aires.

KAMPMAN, L. Papeles de colores, Ed. Bouret, París, 1969.

RÖTTGER, K. El papel. Ed. Bouret. París.

SANCHEZ MENDEZ, M. El collage infantil. Aspectos artísticos y aplicaciones pedagógicas. Sociedad Nestlé, A.E.P.A. Barcelona, 1983.

Modelado

KAMPMAN, L. *Modelar y dar forma*. Ed. Bouret. París. HARTUNG, R. *La arcilla*. Ed. Bouret. París. STERN, A. y DUQUET, P. *La conquista de la tercera dimensión*. Ed. Kapelusz. Buenos Aires. LOWENFELD, v. *El niño y su arte*. Ed. Kapelusz. Buenos Aires.

Construcciones

KAMPMAN, L. Espacios y volúmenes. Ed. Kapelusz. Buenos Aires. STERN, A. La conquista de la tercera dimensión. Ed. Kapelusz. Buenos Aires. HARTUNG, R. Hilos y tejidos. Ed. Bouret. París.