
LA CONCEPCIÓN DEL ARTE SEGÚN VIGOTSKI Y SU INFLUENCIA EN LA EDUCACIÓN/EDUCACIÓN FÍSICA EN BRASIL

Telma Adriana Pacifico Martineli¹

Profesora Doctora de la Universidad Estadual de Maringá, Brasil

Laís Pacifico Martineli²

Profesora de la Educación Básica y Master por la Universidad Estadual de Maringá, Brasil

Introducción

La educación física como actividad social y pedagógica ha sufrido múltiples influencias en su constitución histórica, entre ellas la del arte, sea escénica, de la música o de la danza. La gimnasia, la danza, la mímica son formas de manifestación artística de la «Cultura Corporal»³.

Los estudios de Soares⁴ tienen como objeto de análisis las imágenes, entre ellas obras de arte producidas en el transcurrir de los tiempos para comprender el proceso histórico de constitución de la Gimnasia Francesa del siglo XIX. Para ello, recurre a las obras de arte de: Giandomenico Tiepolo (1727-1804) *Polichinelos e Saltimbancos* (1793) donde se muestra saltimbancos haciendo acrobacias en una taberna; Pieter Bruegel (1525-1569), especialmente *Juegos Infantiles* (1560) en la que se muestran personas de varias edades jugando de diferentes formas y *La Danza de los Campesinos* (1568); Francisco de Goya, *El Muñeco de Paja* (1791-1792) que retrata unos niños en el campo jugando con un muñeco de trapo que lanzan hacia arriba y *Los Pequeños Gigantes* (1791-1792) donde se representan a unos niños subidos a los hombros de otros; George Seurat, *El Circo*, muestra un espectáculo circense del siglo XIX en la que la bailarina se equilibra sobre un caballo blanco.

Piedade hace un análisis sobre la construcción del cuerpo expresivo en las obras de Constantin Stanislavski (1863-1938) y Bertold Brecht (1898-1956) mostrando la metodología dramático-naturalista del primero y la interpretación épica/dialéctica del segun-

1. Contacto: Teléfono: (44) 9917-2763; E-mail: telmamartineli@hotmail.com

2. Contacto: Teléfono: (44) 9805-3046; E-mail: laismartineli@hotmail.com

3. La concepción de cultura corporal adoptada en este estudio se fundamenta a partir de la ontología del ser social —cuya raíz teórico-filosófica converge con los principios de la teoría de Vigotski—. Este se refiere a las manifestaciones corporales producidas y transmitidas por los hombres a lo largo de la historia: los juegos, la danza, los deportes, la gimnasia, la mímica, las luchas, etc.

4. SOARES, C. L. *Imagens da educação no corpo. Estudo a partir da ginástica francesa no século XIX*. 3. ed., Campinas, Editora Autores Associados, 2004.

do.⁵ Palharini constata en su investigación como la realidad objetiva –específicamente la naturaleza retratada en árboles, astros y animales– es un contenido para las actividades corporales y se transforman en producción cultural y artística tradicional de los niños.⁶

Estos trabajos que toman las obras de arte como objeto de estudio, aunque adoptando como fundamento de análisis distintas teorías, contribuyen para comprender la educación física, en particular los últimos, desde una perspectiva histórico-cultural.

Los estudios sobre la teoría histórico-cultural elaborada por Lev Semenovitch Vigotski (1896-1934), Alexei Nikolaevich Leontiev (1903-1979) y Alexander Romanovich Lúria (1902-1977) y sus seguidores han ganado notoriedad entre los investigadores de la psicología y de la educación en Brasil. Para Barroco y Superti esto se explica por el hecho de que: «Su teoría pautada en la constitución social del psiquismo presentó unas nuevas dimensiones para la formación y actuación de profesionales vinculados a estas áreas».⁷ Afirman las autoras que muchas de las producciones de Vigotski y de otros teóricos de esta escuela todavía carecen de estudios, sobre todo las producciones sobre arte. Esta necesidad se expresa también en la educación física, especialmente por su relación histórica con el arte y por constituirse en un campo aún poco estudiado y eficaz para el análisis y las investigaciones.

Creemos que estudios en esta perspectiva ayudarían a comprender la formación social de la dimensión lúdica y artística del ser humano, su relación con la construcción histórica de la educación física y de su objeto de estudio y de acción pedagógica: la «Cultura Corporal».

La educación física está asegurada en las escuelas Brasileñas por la Ley de Directrices y Bases de la Educación Nacional (LDBEn), promulgada el 20 de Diciembre de 1996.⁸ En su artículo 26, párrafo 3º, dispone que «la Educación Física, integrada en la propuesta pedagógica de la escuela, es un componente curricular de la Educación Básica», es decir, está vista como un componente obligatorio. Autores del área de la educación física que tuvieron una gran repercusión científica y pedagógica en Brasil la conciben desde una perspectiva «crítico-superadora» en cuanto campo académico, profesional, cultural, pedagógico, cuyo objeto de estudios es la «Cultura Corporal» que comprende las manifestaciones de los juegos, deportes, luchas, danzas, gimnástica y mímicas.⁹ Especialmente estas últimas son expresiones artísticas.

Por esta realidad, en esta comunicación, que vino a raíz de estudios de la teoría histórico-cultural –con el apoyo de los libros *Psicología del arte* (1999) y *La imaginación y el arte en la infancia* (2006)¹⁰ de L. S. Vigostki (1896-1934)— nos propusimos analizar la con-

5. PIEDADE, V. V.: *A construção do corpo expressivo: Uma análise a partir das obras de Constantin Stanislavski e Bertolt Brecht*, (Monografía), Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2004, p. 87

6. PALHARINI, A.: *O conhecimento gímico na cultura infantil*, (Monografía), Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2006, p. 82

7. BARROCO, S. M. S. y SUPERTI, T.: «Vygotsky e o estudo da psicologia da arte: contribuições para o desenvolvimento humano», *Psicologia e Sociedade*, v. 26, n. 1, 2014, p. 23.

8. Ministério da Educação e Cultura: *LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional*, Lei nº. 9.394, del 20 de diciembre de 1996, Brasília, disponible en: <https://www.puc-campinas.edu.br/midia/arquivos/2013/abr/proavi---lei-n-93941996.pdf> http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/2762/ldb_5ed.pdf, [Consulta: 15-08-2014].

9. SOARES, C. L. et. al.: *Metodologia do ensino de Educação Física*, São Paulo, Editora Cortez, 1992.

10. Utilizamos el libro en lengua Española publicado por Ediciones Akal, Madrid-España, 6ª edición, 2006. Esta obra no ha sido traducida al portugués.

cepción del arte y la relación entre imaginación y arte en la infancia y las posibles contribuciones para el desenvolvimiento humano. En particular tratamos la imaginación y la capacidad creativa como base para acciones pedagógicas en educación y la enseñanza de la educación física. Especificamos en este análisis el contexto de su producción y divulgación en Brasil.

El contexto de la producción y divulgación de la obra de Vigotski en Brasil

Vigotski elaboró las bases fundamentales de su concepción sobre la formación social del psiquismo en el contexto de la Revolución Rusa. Shuare explica que

«[...] el proceso iniciado en 1917 en Rusia implicó necesariamente hondas conmociones en el plano de la consciencia social; basta citar, para convencerse de ello, los movimientos transformadores en la poesía, el teatro, el cine, la pintura, la lingüística, etc., que, si bien venían dibujándose desde años antes, encontraron en esos momentos la atmosfera propicia para su desenvolvimiento.»¹¹

En ese contexto sería extraño, afirma la autora, «que el reflejo científico de la realidad, en particular el de las ciencias humanísticas, quedara al margen de dicha situación». Y, en este sentido, «la psicología soviética, su desarrollo en los primeros años, se presenta al análisis histórico como un modelo para estudiar las interrelaciones entre los acontecimientos en la esfera de las relaciones sociales y los paradigmas científicos que se elaboran en vinculación con ellas».¹² Shuare aún destaca que desde sus inicios se ha definido en esta cuestión como ciencia que busca «en una concepción filosófica determinada —el materialismo dialéctico e histórico— los marcos metodológicos, dentro de los cuales desarrollar la investigación científica».¹³

Así, la comprensión de la ontogénesis a partir del materialismo histórico permitió a Leontiev, a Vigotski, a Luria y a los demás investigadores de esta escuela —empeñados en el proceso de construcción socialista—, a estudiar y comprender los procesos psíquicos del hombre en relación a los animales. Esto les permitió afirmar que los hombres son cualitativamente superiores a los animales y más desarrollados que los simios.¹⁴ Posibilitó también avanzar en la comprensión de cuestiones como la relación entre el lenguaje y la consciencia,¹⁵ las funciones psicológicas superiores, la actividad reproductora y creadora,¹⁶ la producción de la cultura y del arte¹⁷ y otros aspectos de la formación del ser social.

11. SHUARE, M.: *La psicología soviética tal como yo la veo*, Moscú, Editorial Progreso, 1990, p. 24.

12. *Ibid.*

13. *Ibid.*

14. LEONTIEV, A.: *O desenvolvimento do psiquismo*, São Paulo, Editora Centauro, 2004.

15. VIGOTSKI, L. S: *Obras Escolhidas*, Madrid, Editora Machado Libros, 2001; VYGOSTKI, L. S; LURIA, A: *El instrumento y el signo en el desarrollo del niño*, Madrid, Editora Rogar, 2007; LEONTIEV, A.: *Linguagem e razão human.*, Lisboa, Editorial Presença, s/f.

16. VIGOTSKI, L. S: *La imaginación y el arte en la infancia. Ensayo psicológico*, Madrid, Ediciones Akal, 2006.

17. LEONTIEV: *op. cit.*, 2004; VIGOTSKI, L. S: *A psicologia da arte*, São Paulo, Editora Martins Fontes, 1999;

Vigotski elaboró específicamente su concepción del arte y el desarrollo desde la infancia en la década de 1920. Examinó un complejo problema: el carácter y el desarrollo de la imaginación artística en los niños. Se dedicó a los estudios de la actividad reproductiva y creativa y, fundamentalmente, a la relación entre la imaginación y el arte en la infancia, contenido este materializado en el libro titulado *La imaginación y el arte en la infancia*, publicado originalmente en 1930. En su estudio sobre la psicología del arte (1924 y 1926) publicado en Brasil en 1999 bajo el título *Psicologia da Arte*, Vigotski estudió cuestiones relativas a la metodología del problema, elaboró críticas a los conceptos del arte, hizo un análisis minucioso de la reacción estética y por fin trató la psicología del arte.

Algunas de sus obras inicialmente fueron recuperadas en Brasil en el marco de profundos cambios sociales y políticos —finales de la década de 1970 e inicios de 1980— por investigadores y educadores brasileños que buscaban comprender sus postulados.¹⁸ En medio de una crisis económica y en un ambiente de conmociones sociales se originó un momento fecundo para la formación de los movimientos de lucha, de críticas a las instituciones sociales y a la ideología dominante. En este movimiento, desencadenado en el proceso de apertura política al final del régimen militar, se vislumbró la posibilidad de un cambio en dirección a un régimen democrático en Brasil.

Las críticas de orden social, políticas y económicas que hervían en el Mundo Occidental, a su vez, influenciaron en la sociedad brasileña en el contexto político más amplio, afectando la Educación y la Educación Física.¹⁹ Ese momento político de redemocratización favorecía la divulgación de nuevas ideas en el país y las concepciones del hombre y del desarrollo humano de Vigotski y de sus colaboradores atendían a las expectativas de los estudiosos brasileños.²⁰

La primera obra de Vigotski traducida en Brasil fue *La Formación Social de la Mente* en 1994, traducida de la publicación norte-americana *Mind in Society*. El libro *Pensamiento y Lenguaje*, fue publicado a partir de 1987, también procedente de la versión norte-americana *Thought and Language* de una obra de Vigotski publicada en 1931 y los límites de la traducción de estas obras dificultan la comprensión del pensamiento de este autor en Brasil. El libro *Pensamiento y Lenguaje* es referencia bibliográfica mayoritaria en muchos de los estudios que se valen de la teoría de Vigotski en investigaciones brasileñas.²¹ Como se puede observar es relativamente reciente la difusión de la teoría de Vigotski, de sus colaboradores y seguidores en Brasil. En la literatura pesquisada en el país por Silva y Davis se encontraron cuatro autores brasileños —Oliveira (1992), Freitas (1994), Tuleski (2001) y Duarte (2000)— que buscaron, con objetivos distintos, organizar las apropiaciones de las ideas de Vigotski.²²

Sarmento ha concluido en su estudio sobre la producción académica y científica de la Teoría Histórico-Cultural en el período de 1986 a 2001 en Brasil que cuatro (4) uni-

VIGOTSKI, *op. cit.*, 2006.

18. JÁCOME, M. Q. D.: *Apropriações da Teoria de Vigotski em Livros de Psicologia voltados para a formação de professores*, (dissertação de Mestrado), Universidade de Brasília, Brasília, 2006.

19. MARTINELLI, T. A. P.: *A educação física e a cultura no contexto da crise estrutural do capital. Divergências teóricas e suas raízes filosóficas*, (tese de Doutorado), Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2013.

20. JÁCOME, *op. cit.*

21. *Ibid.*, pp. 49-50.

22. SILVA, F. G. y DAVIS, C.: «Conceitos de Vigotski no Brasil. Produção divulgada nos cadernos de pesquisa», *Cadernos de Pesquisa*, v. 34, n. 123, 2004, p. 634.

versidades pueden ser consideradas polos de difusión del abordaje de Vigotski.²³ Juntas totalizan el 64,3% de las tesis y disertaciones sobre este referencial: la Pontificia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP), la Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), la Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) y la Universidade de São Paulo (USP). Las áreas de Educación y Psicología concentran el 81,1% de las disertaciones y tesis defendidas. En cuanto a los periódicos que publicaron más artículos con base a este referencial teórico fueron: *Cadernos de Pesquisa da Fundação Carlos Chagas, Educação e Sociedade, Psicologia em Estudo e Psicologia: Teoria e Pesquisa*. La tendencia de las investigaciones realizadas están direccionadas a averiguar la aplicabilidad de la Teoría Histórico-Cultural en diversos campos empíricos; las temáticas más pesquisadas son las relativas al desenvolvimiento, aprendizaje e interacción social y sus interacciones en el contexto educativo.

Los estudios sobre cultura, arte y literatura en la perspectiva del materialismo histórico en Brasil fueron impulsados a partir de la publicación de *Psicologia da Arte*²⁴ y de los textos escogidos de Marx y Engels,²⁵ colección de sus obras clásicas y de obra de los principales teóricos de la estética en esta línea teórica: Lukács y Lifschitz. Barroco es una de las principales investigadoras de la psicología y de la educación en el país que ha emprendido estudios sobre el arte en esta concepción.²⁶

En el sentido de avanzar en la comprensión del hombre como un ser social y comprender los procesos de desarrollo humano, los estudios en la concepción histórico-cultural en educación física, aunque incipientes, se amplían, especialmente cuando se trata de los juegos. Por esto, consideramos necesario analizar y exponer las posibles contribuciones de estos estudios a esta teoría sobre el arte y la imaginación en la infancia para la enseñanza en esta área, de forma más amplia, o sea, más allá de los temas relacionados con los juegos, tal como la expresión dramática, entre otros aspectos.

La concepción del arte en Vigotski

Delimitamos para esta comunicación los estudios de Vigotski sobre el arte y, particularmente, la relación entre arte e imaginación en la infancia. Hay que destacar que el estudio de las cuestiones del arte y de la estética fundamentado en el materialismo histórico no se desprende de la ontología del ser social —por lo tanto, de los orígenes del ser social fundado en el trabajo—. Este es el punto de partida para la comprensión de la concepción de Vigotski.

En la vida de los hombres, sus relaciones sociales fundadas en el trabajo, acción sobre la naturaleza, posibilitaron su desarrollo socio-histórico. Vigotski y Leontiev enfatizan en sus estudios la riqueza del hombre y de la cultura, afirmando que el psiquismo humano carga y expresa las marcas del tiempo en que se vive en la historia humana, pues el

23. SARMENTO, D. F.: *A Teoria Histórico-Cultural de L. S. Vygotsky. Uma análise da produção científica no período de 1986 a 2001*. (tese de Doutorado), Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006.

24. VIGOTSKI, *op. cit.*, 1999.

25. MARX, K.; ENGELS, F.: *Cultura, arte e literatura. Textos escolhidos*, São Paulo, Editora Expressão popular, 2010.

26. BARROCO, *op.cit.*, 2007, 2014.

hombre es a la vez creador y criatura en este proceso. Leontiev (1978) afirma que al apropiarse de instrumentos materiales y sociales se ha formado en el hombre sus facultades motoras y psíquicas superiores, en consecuencia a las condiciones internas, externas y las necesidades sociales. En esta concepción:

«Los progresos realizados en la producción de los bienes materiales son acompañados por el desarrollo de la cultura de los hombres; su conocimiento del mundo circundante y de ellos mismos se enriquece, se desarrollan la ciencia y el arte. Es, además, el caso de la actividad humana fundamental: el *trabajo*.»²⁷

Este enriquecerse por medio del conocimiento del mundo circundante y, en este proceso, el desarrollo del arte, expresa el propio proceso de formación social del hombre por medio de su acción en la naturaleza. Vigotski entiende que el arte aparece como fenómeno humano que proviene de la relación directa o mediata del hombre como un cosmos físico, social y cultural, donde se construyen y se multiplican variedades de facetas y matices que caracterizan al hombre como integrante de este cosmos.²⁸ Este autor concibe el arte como lo social entre nosotros.

En esta concepción las condiciones objetivas y la experiencia históricamente acumulada contribuirán para el desarrollo de la capacidad creativa y perceptiva del hombre. En el proceso ontológico se edificaron las condiciones necesarias para que el hombre, por medio de sus gestos y, posteriormente, por medio de las actividades corporales técnicamente más complejas, pudiera producir el arte, de las más variadas formas: música, expresión corporal y mímicas, danza, gimnasia entre otros aspectos.²⁹ La educación física tiene una íntima relación con el arte en ese sentido porque es fruto de la acción creativa del hombre y se transforma en producto cultural. En este caso específico y muy particular, en cultura corporal.

Fue gracias al previo desarrollo técnico del arte y de las condiciones culturales, en las cuales Rafael estaba inserido, por ejemplo, que fue posible desenvolver todo su potencial artístico. Aunque un sujeto tenga dentro de sí un Rafael, sin los progresos técnicos logrados en generaciones anteriores, y sin la organización de la sociedad y la división del trabajo donde ese sujeto se sitúa, no le sería posible desenvolver su potencial o su capacidad latente.³⁰ Marx aun esclarece cuan dialéctica es la relación entre creación y percepción en la producción del arte. A medida que se produce un objeto material para suplir una necesidad, se ofrece una necesidad al objeto material. El objeto del arte —como cualquier otro producto— crea un público capaz de comprender el arte y de disfrutar de su belleza. Por lo tanto, la producción no puede ser vista solamente como la producción de un objeto para el sujeto, sino también de un sujeto para el objeto.³¹ De ese modo el objeto/producto del arte que fue creado para el sujeto desarrolla también en este sujeto la capacidad de comprenderlo y disfrutarlo, de entusiasmarse con su belleza. Barroco y Superti sintetizan que

27. LEONTIEV, A.: *O desenvolvimento do psiquismo*, Lisboa, Livros Horizonte, 1978, p. 265.

28. VIGOTSKI, *op. cit.*, 1999.

29. MARTINELLI, *op. cit.*

30. MARX, K.; ENGELS, F. A.: «A criação artística e a percepção estética», en MARX, K.; ENGELS, F. A.: *Cultura, arte e literatura. Textos escolhidos*, São Paulo, Editora Expressão Popular, 2010c.

31. *Ibid.*, p. 137.

«[...] el objeto de la psicología del arte es el estudio de la ‘estructura’ de la obra, que debe provocar una respuesta estética e impactar la psique de aquel que lo disfruta. Se considera que el arte, por su estructura específica y condición de objeto cultural puede traer desenvolvimiento de la psique humana, pues posibilita la duplicación de lo real en el ámbito *intrapsíquico*, al ofrecer al *fruidor* la vivencia, por medio indirecto, sobretodo de las emociones y de los sentimientos no cotidianos.»³²

La base psicológica del arte musical, por ejemplo, «reside precisamente en entender y ahondar los sentimientos, en reelaborarlos de modo creador».³³

En síntesis, la capacidad creativa y de producción del arte se desarrolló en la ontogénesis del ser social con el enriquecimiento del mundo circundante de los hombres y de la apropiación de sus bienes culturales. A partir de los estudios de Vigotski es posible entender que el arte es una producción humana, tiene orígenes en la actividad reproductiva y creadora y se constituye desde la infancia.

Imaginación, arte e infancia en la teoría de Vigotski

La actividad productora y la energía creadora del hombre son movidas por la actividad engendradora de vida: el trabajo. Es este el que proporciona las condiciones para que, a lo largo de las generaciones, las experiencias de los hombres resulten cada vez más ricas y que se produzca el arte. Veamos como Vigotski explica estas actividades que son la base de la producción artística y, específicamente, como estas surgen en el niño.

En el libro *La imaginación y el arte en la infancia* Vigotski examina el carácter y el desarrollo de la imaginación artística en el niño. Empieza tratando las actividades psicológicas esencialmente humanas: la actividad reproductora y la actividad creadora. Vigotski llama actividad creadora «a toda realización humana creadora de algo nuevo, ya de determinadas construcciones del cerebro o del sentimiento que viven y se manifiestan sólo en el propio ser humano».³⁴ En la conducta y en toda su actividad se distinguen dos tipos básicos de impulsos. A uno Vigotski le llama reproductor o reproductivo, al otro creativo.³⁵ La actividad creadora sólo fue posible gracias a la actividad primera de reproducir las experiencias socialmente acumuladas por los hombres. La actividad reproductora o de memorización del sujeto, como explica Vigotski (2006), está estrictamente ligada a la memoria y, en su esencia, posibilita al hombre reproducir o repetir normas de conducta ya creadas y elaboradas o resucitar rastros de antiguas impresiones.³⁶ Es esta capacidad reproductora que garantizó al hombre fijar las experiencias acumuladas por la humanidad, reproducirlas y, a partir de ellas, crear algo nuevo. Nuestro cerebro «constituye el órgano que conserva experiencias vividas y facilita su reiteración».³⁷ Entretanto observa el autor:

32. BARRRICO y SUPERTI, *op. cit.*, p. 22.

33. *Ibid.*, p. 24.

34. VIGOTSKI, *op. cit.*, 2006, p. 7.

35. *Ibid.*

36. *Ibid.*

37. *Ibid.*, p.8.

Si su actividad sólo se limitara a conservar experiencias anteriores, el hombre sería un ser capaz de ajustarse a las condiciones establecidas del medio que le rodea. Cualquier cambio nuevo, inesperado, en ese medio ambiente que no se hubiese producido con anterioridad en la experiencia vivida no podría despertar en el hombre la debida reacción adaptadora.³⁸

Por eso, junto a esta función mantenedora de experiencias pasadas, el cerebro posee otras funciones, que no son menos básicas: la actividad que combina y crea. Ejemplifica Vigotski que cuando imaginamos cuadros del futuro o episodios antiquísimos de la vida del hombre prehistórico, no nos limitamos a reproducir impresiones vividas por nosotros mismos. Aunque no hayamos visto este futuro o este pasado, lo podemos imaginar, formar una idea o imagen de ellos. Por lo tanto, el cerebro no se limita a ser un órgano capaz de reproducir nuestras experiencias pasadas, es también un órgano que hace combinaciones, que crea, que es capaz de reelaborar y crear con elementos de experiencias pasadas nuevas normas y planteamientos. En la concepción de Vigotski, toda actividad humana que no se limite a reproducir hechos o impresiones vividas, sino que crea nuevas imágenes, nuevas acciones, pertenece a la función creadora o de combinación. En este sentido, advierte el autor:

«Si la actividad del hombre se redujera a repetir el pasado, el hombre sería un ser volcado exclusivamente en el ayer e incapaz de adaptarse a un pasado mañana diferente. Es precisamente la actividad creadora del hombre la que hace de él un ser proyectado hacia el futuro, un ser que contribuye a crear y que modifica su presente.»³⁹

Como bien sinterizó, Vigotski (2006, p. 14):

«La función creadora del sujeto se manifiesta, por consiguiente, en el hecho de que el hombre se crea a sí mismo, se transforma él mismo en hombre, mediante su trabajo, cuyas características, posibilidades, grado de desarrollo etc., son, ciertamente, determinados por las circunstancias objetivas, naturales o sociales.»

Pero ¿Cómo se explica esta actividad creadora del cerebro humano? ¿De dónde surge?; ¿Cómo creamos? Vigotski esclarece que la psicología llama imaginación o fantasía a esta actividad creadora del cerebro humano basada en la combinación. La psicología histórico-cultural ha dado un sentido científico a la acepción vulgar de estas palabras: imaginación y fantasía. En la acepción vulgar se entiende por fantasía o imaginación a lo irreal, a lo que no se ajusta a la realidad y que, por lo tanto, carece de valor práctico. Contrariamente a esta concepción, Vigotski afirma que la imaginación como fundamento de toda la actividad creadora del cerebro humano, basada en la combinación, es lo que lleva al hombre a modificar el presente y proyectar el futuro,

38. *Ibid.*, pp. 8-9.

39. *Ibid.*, p. 9.

«[...] se manifiesta por igual en todos los aspectos de la vida cultural posibilitando la creación artística, científica y técnica. En este sentido, absolutamente todo lo que nos rodea y ha sido creado por la mano del hombre, todo el mundo de la cultura, la diferencia del mundo de la naturaleza, todo ello es producto de la imaginación y de la creación humana, basado en la imaginación.»⁴⁰

De este modo: «Todos los objetos de la vida diaria, sin excluir los más simples y habituales, vienen a ser como fantasía cristalizada».⁴¹ En todos los productos humanos están cristalizadas la imaginación y la capacidad creativa del hombre. Es importante destacar que «todo» el mundo de la cultura fue creado por la mano humana, o sea, es un producto humano. En el decurso de la actividad de los hombres, sus aptitudes, sus conocimientos y sus saber-haceres se cristalizan en cierta manera en sus productos, sean ellos materiales, intelectuales o ideales. Por esta razón,

«[...] todo el progreso en el perfeccionamiento, por ejemplo, de los instrumentos de trabajo, puede considerarse, desde este punto de vista, como marcando un nuevo grado del desarrollo histórico en las habilidades motoras del hombre; también la complejidad de la fonética de las lenguas encarna los progresos realizados en la articulación de los sonidos y del oído verbal, los progresos de las obras de arte, un desarrollo estético, etc.»⁴²

Para Vigotski (2006) la creación no es propia de seres selectos, genios, talentos, autores de grandes obras de arte, de magnos descubrimientos científicos o de importantes perfeccionamientos tecnológicos, como concibe la acepción vulgar. Pensar de esta forma sería como admitir que esa creación no existe en la vida del hombre del pueblo. Contrariando esta acepción vulgar, el psicólogo destaca que «en la vida que nos rodea cada día existen todas las premisas necesarias para crear y todo lo que excede del marco de la rutina encerrando siquiera una mínima partícula de novedad tiene su origen en el proceso creador del ser humano».⁴³ Pondera, que si agregáramos la creación colectiva, que agrupa todas las aportaciones insignificantes de la creación individual, comprenderíamos «cuán inmensa es la parte que de todo creado por el género humano corresponde precisamente a la creación anónima colectiva de inventores anónimos».⁴⁴

A partir de esta comprensión sobre creación, Vigotski (2006) afirma que los procesos creadores se advierten ya con todo su vigor desde la más tierna edad, y entre las cuestiones más importantes de la psicología infantil y de la pedagogía figura la de la capacidad creadora en los niños: «la del fomento de esta capacidad y su importancia para el desarrollo general y de la madurez del niño. Desde los primeros años de su infancia encontramos procesos creadores que se reflejan, sobre todo, en sus juegos».⁴⁵ La más auténtica y verdadera creación se muestra, en la concepción de Vigotski cuando el niño

40. *Ibid.*, p. 10.

41. *Ibid.*

42. LEONTIEV, *op.cit.*, 2004, pp. 283-284.

43. VIGOTSKI, *op. cit.*, 2006, p. 11.

44. *Ibid.*

45. *Ibid.*, p. 12.

cabalga sobre un palo y se imagina que monta a caballo, la niña que juega con su muñeca y se cree madre, los niños que juegan a ser ladrones, soldados, marineros.

La función combinadora de nuestro cerebro no es algo absolutamente nuevo en comparación a la función conservadora, sino que no es otra cosa que su ulterior complejidad. «La fantasía no está contrapuesta a la memoria, sino que se apoya en ella y dispone sus datos en nuevas combinaciones. La actividad de combinar del cerebro se basa, a fin de cuentas, en que el cerebro conserva huellas de las excitaciones precedentes y todo lo nuevo de esta función se reduce sencillamente a que, disponiendo de las huellas de dichas excitaciones, el cerebro las combina en posiciones distintas a las que se encontraban en la realidad».⁴⁶ Vigotski da una importante contribución pedagógica al concluir la necesidad de

«[...] ampliar la experiencia del niño si queremos proporcionarle base suficiente sólida para su actividad creadora. Cuanto más vea, oiga y experimente, cuanto más aprenda y asimile, cuantos más elementos reales disponga en su experiencia, tanto más considerable y productiva será la igualdad de las restantes circunstancias, la actividad de su imaginación.»

Hay, también, una vinculación recíproca entre imaginación y emoción, pues todas las formas de la representación creadora encierran en sí elementos afectivos. Pero, ¿qué significa esto? Significa que «todo lo que edifique la fantasía influye recíprocamente en nuestros sentimientos y aunque ese edificio no concuerde, de por sí, con la realidad, todos los sentimientos que provoque son reales, efectivamente vividos por el hombre que los experimenta».⁴⁷ Esto explica por qué pueden causar en nosotros una impresión tan honda las obras de arte creadas por la fantasía de sus autores.

La creación literaria y el arte del teatro se expresan en la edad escolar. En la edad temprana, todos los niños pasan a través de varias etapas de dibujo, dice Vigotski, pues el dibujo es particularmente el modo de expresión típica del preescolar.⁴⁸ En esos años el dibujo es la ocupación predilecta de los niños, pero al comenzar la edad escolar, alerta el autor, desaparece por completo al no ser estimulada. En la concepción de Vigotski existe alguna vinculación interior entre la personalidad del niño en esa edad y su afición al dibujo.⁴⁹ No es casual, en el niño, la concentración de fuerzas creadoras, «sino que se debe a que es precisamente el dibujo lo que permite al niño de esa edad expresar más fácilmente sus inquietudes».⁵⁰ La producción literaria infantil «se encuentra en tal relación con la de los adultos como los juegos lo están respecto a la vida misma».⁵¹

Al pasar a la otra fase de desarrollo se eleva el niño a un escalón superior correspondiente a su edad, afirma el psicólogo, transformándose y combinando también el carácter de su obra creadora. El desarrollo del lenguaje hablado y del lenguaje escrito son ejemplos de estas escalas superiores, y corresponderá al profesor la orientación del

46. *Ibíd.*, pp. 18-19.

47. *Ibíd.*, p. 23.

48. *Ibíd.*

49. *Ibíd.*

50. *Ibíd.*, pp. 53-54.

51. *Ibíd.*, p. 79.

niño, elegir tipos de literatura más adecuados para él y conducir sus reacciones artísticas. En este sentido, asegura Vigotski la verdadera educación consiste «en despertar en el niño aquello que tiene ya en sí, ayudarlo a fomentarlo y orientar su desarrollo en una dirección determinada».⁵²

En cuanto al arte del teatro en la edad escolar, es lo más próximo a la creación literaria infantil. El drama o representación teatral constituye el aspecto más frecuente y extendido de la creación artística infantil. El niño mimetiza las impresiones externas que percibe del medio que le rodea. Con la fuerza de su instinto y de su imaginación, explica Vigotski «crea el niño las situaciones y el ambiente que no le proporciona la vida para improvisar impulsos emocionales (heroísmo, arrojo, abnegación). [...] El niño quiere encarnar en acciones, en imágenes vivientes, todo lo que piensa y siente».⁵³ De este modo, las imágenes creadas por elementos reales, encarnan y se realizan de nuevo en la vida real aunque de modo condicional; el anhelo de acción, de encarnación, de realización, encerrado en el proceso mismo de imaginación, encuentra aquí su realización más plena. La forma dramatizada tiene una vinculación con los juegos. Para Vigotski: «Sabido es que algunos pedagogos, incluyen el teatro entre los métodos de enseñanza, hasta tal punto esta eficaz forma de expresar por medio del propio cuerpo responde a la naturaleza motriz de la imaginación del niño».⁵⁴

Shuare refiriéndose a los estudios de Leontiev y de Zaporózhets, publicados en la década de 1940, comenta que estos conocimientos traen elementos que corroboran para comprender el movimiento humano y el desarrollo de la percepción estética.⁵⁵ El movimiento humano se dirige siempre a un objetivo: «Es voluntario, dirigido conscientemente al dominio de las formas de acción con los objetos o con los instrumentos». Por esto, no puede organizarse sobre la base de un entrenamiento mecánico que presupone la realización de ciertas operaciones «puramente físicas», «periféricas». Es el resultado de la formación de la vida del individuo, de síntesis muy complejas.⁵⁶

Los estudios de Leontiev lo llevaron a considerar el movimiento no sólo como un campo de «manifestación» del psíquico, sino también, en cierta medida como «aquello que lo forma, porque el movimiento realiza la vinculación práctica del individuo con el mundo circundante, vinculación que está en la base del desarrollo de los procesos psíquicos».⁵⁷

Zaporózhets investigó la percepción estética infantil (cuentos, fábulas, espectáculos, etc.) y llegó a la conclusión de que «en la formación de la percepción estética se encuentran los movimientos expresivos del niño, que le permiten ‘participar’ en los acontecimientos que enfrentan los héroes de las obras» (p. 146). Este autor, en su conclusión, reitera la indisolubilidad entre acción y pensamiento, por lo tanto, el surgimiento del pensamiento no está separado de la acción práctica.

52. *Ibid.*, p. 62.

53. *Ibid.*, p. 85.

54. *Ibid.*, p. 91.

55. SHUARE, *op. cit.*, p. 148.

56. *Ibid.*

57. *Ibid.*, p. 146.

Posibles contribuciones del arte para el desarrollo humano

Vigotski contribuye a la comprensión del arte, vinculada a la constitución del género humano y de la formación del ser social, en una concepción histórica y dialéctica. Específicamente, la psicología del arte tiene como objeto el estudio de la estructura de la obra —sea artística, musical, literaria— que puede contribuir de manera significativa a la comprensión de las prácticas humanas, en sus dimensiones social, política, económica de determinados períodos históricos.

El arte en la concepción *vigotskiana* se asienta en la actividad reproductora y creadora del hombre, en la riqueza de la experiencia culturalmente acumulada y transmitida de generación en generación por los hombres y en la capacidad de crear lo nuevo a partir de ella. La memoria y la imaginación, a su vez, son funciones psicológicas superiores que hacen posible la creación y la producción del arte. Existe una vinculación directa entre la realidad y la imaginación y a su vez, una vinculación recíproca entre imaginación y emoción. Por esto las obras de arte desarrollan la subjetividad humana, pues posibilitan experiencias de sentimientos y emociones para quien fruye de ellas.

Vigotski nos ayuda a comprender que el arte surge en la edad temprana por medio de procesos complejos que alcanzan escalas cada vez más elevadas.⁵⁸ El dibujo tiene un importante papel en el proceso de creación artística y contribuye al desarrollo de la psique humana, así como el lenguaje escrito para la creación literaria. En el ámbito específico de la expresión por medio del cuerpo, corresponde a la naturaleza motriz de la imaginación del niño. El espectáculo tiene un papel fundamental.

De forma general las explicaciones psicológicas sobre la producción cultural, la producción artística y de cómo ocurre el proceso creativo, posibilitan a los profesores desenvolver innumerables posibilidades de trabajos pedagógicos en la escuela, con el propósito de desarrollar las capacidades humanas.⁵⁹ Cuanto más ricas fueren las experiencias socio-históricas de los alumnos, mayores serán sus capacidades de apropiarse y reelaborar estas experiencias de forma creativa. El profesor realiza un papel fundamental en este proceso, como mediador, orientando, direccionando a los alumnos en sus estudios y acciones. La imaginación debe ser potencializada en la infancia para el desarrollo de la capacidad creativa y la subjetividad humana. Fundamentados en esta teoría el trabajo pedagógico puede favorecer ese desarrollo en la infancia.

Particularmente para la enseñanza de la educación física son muchas las contribuciones de la teoría de Vigotski (1999; 2006) sobre el arte. A partir de los fundamentos ontológicos es posible entender el proceso de surgimiento y desarrollo de las actividades corporales hasta hoy día. Esto también nos ayuda a entender la «Cultura Corporal» en la infancia y las producciones artísticas relacionadas con las actividades corporales en este período de la vida. Los niños transforman la realidad objetiva en algo nuevo por su capacidad imaginativa y creativa. La estrella, por ejemplo se transforma en el elemento gimnástico «rueda»; el platanero, se transforma en el ejercicio corporal que en Brasil los niños llaman «Plantar Bananeira» —científicamente se denomina parada de manos—; el elefante, al equilibrarse con su tromba, tal y como aparece en los circos tradicionales del siglo pasado, también es objeto de imitación de los niños cuando ejecutan un movimien-

58. VIGOTSKI, *op. cit.*, 1999

59. *Ibid.*; VIGOTSKI, *op. cit.*, 2006.

to característico llamado «*elefantinho*» —en el contexto de la práctica de la Gimnasia Artística es conocido como «parada de tres apoyos»—.⁶⁰ La realidad objetiva, por lo tanto, se vuelve material para el contenido y estilo artístico, prendidos de la realidad objetiva y trabajados a partir de ella.⁶¹

El elemento corporal artístico, como un espectáculo de danza, una serie de gimnasia artística, rítmica, patinaje artístico, en mi entendimiento es producción artística y, por lo tanto una obra cultural porque allí encierra toda la cultura corporal producida históricamente y la capacidad creativa y expresiva del ser humano. Expresa también las emociones y los sentimientos de quien presenta y representa provocándolos a quien los asiste, por su belleza y plasticidad.

Los presupuestos de Vigotski ayudan a estar atentos a la necesidad de desarrollar, por medio de la educación física, los aspectos motores junto con la creatividad.⁶² El aprendizaje en esta área favorece la creación de nuevos movimientos por medio de los elementos de la «Cultura Corporal», tales como la danza, la gimnasia, los juegos, entre otros contenidos, a partir, claro, de la oportunidad que tiene el niño de vivenciarlos. Promover el desarrollo de la capacidad expresiva es una respuesta a la imaginación del niño.

Conclusión

Los estudios de las obras de Vigotski sobre el arte y el arte en la infancia posibilitan avanzar en la comprensión socio-histórica del hombre, de la producción del arte y de los orígenes de la creación en la psique humana. En Brasil, los estudios sobre la enseñanza y el aprendizaje están bastante avanzados, mientras que los estudios sobre el arte en la concepción histórico cultural de Vigotski están en una fase inicial en el área de la psicología, de la educación y particularmente de la educación física. También se presentan como un fecundo campo de investigación, dada la riqueza de la producción de este autor y sus contribuciones en estas áreas. Los estudios sobre la Psicología del arte contribuyen al análisis de la estructura de las obras y nos permiten avanzar para entender en las piezas artísticas, musicales y literarias el contenido de elementos para la comprensión de las prácticas humanas en sus diversos períodos, constituyéndose en un marco de gran importancia para el desarrollo de la percepción estética y la subjetividad humana. La educación y la educación física en la escuela y en otros ambientes educativos, tienen la función de desarrollar esta capacidad reproductora y creadora en los niños como medio para promover el desarrollo humano en su totalidad.

Bibliografía

BARROCO, S. M. S. y SUPERTI, T.: «Vygotsky e o estudo da psicologia da arte: contribuições para o desenvolvimento humano», *Psicologia e Sociedade*, v. 26, n. 1, 2014, pp. 22-31.

60. PALHARINI, *op. cit.*

61. BARROCO y SUPERTI, *op. cit.*

62. VIGOTSKI, *op. cit.*, 1999; VIGOTSKI, *op. cit.*, 2006.

- BRASIL, Ministério da Educação e Cultura: *LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional*, Lei nº. 9.394, del 20 de diciembre de 1996, Brasília, disponible en: <https://www.puc-campinas.edu.br/midia/arquivos/2013/abr/proavi---lei-n-93941996.pdf>, [Consulta: 15-08-2014].
- JÁCOME, M. Q D.: *Apropriações da Teoria de Vigotski em Livros de Psicologia voltados para a formação de professores*, (dissertação de Mestrado), Universidade de Brasília, Brasília, 2006, p. 147.
- LEONTIEV, A.: *O desenvolvimento do psiquismo*, Lisboa, Livros Horizonte, 1978.
- LEONTIEV, A.: *Linguagem e razão human.*, Lisboa, Editorial Presença, s/f.
- LEONTIEV, A.: *O desenvolvimento do psiquismo*, São Paulo, Editora Centauro, 2004.
- MARTINELLI, T. A. P.: *A educação física e a cultura no contexto da crise estrutural do capital. Divergências teóricas e suas raízes filosóficas*, (tese de Doutorado), Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2013, p.413.
- MARX, K.; ENGELS, F. A.: «A criação artística e a percepção estética», en MARX, K.; ENGELS, F. A.: *Cultura, arte e literatura. Textos escolhidos*, São Paulo, Editora Expressão Popular, 2010c, p. 137.
- MARX, K.; ENGELS, F.: *Cultura, arte e literatura. Textos escolhidos*, São Paulo, Editora Expressão popular, 2010.
- PALHARINI, A.: *O conhecimento gímnico na cultura infantil*, (Monografia), Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2006, p. 82.
- PIEIDADE, V. V.: *A construção do corpo expressivo: Uma análise a partir das obras de Constantin Stanislavski e Bertolt Brecht*, (Monografia), Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2004, p. 87.
- SARMENTO, D. F.: *A Teoria Histórico-Cultural de L. S. Vygotsky. Uma análise da produção científica no período de 1986 a 2001*. (tese de Doutorado), Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006, p. 211.
- SHUARE, M.: *La psicología soviética tal como yo la veo*, Moscú, Editorial Progreso, 1990, pp. 24-148.
- SILVA, F. G. y DAVIS, C.: «Conceitos de Vigotski no Brasil. Produção divulgada nos cadernos de pesquisa», *Cadernos de Pesquisa*, v. 34, n. 123, 2004, pp. 633-661.
- SOARES, C. L. et. al.: *Metodologia do ensino de Educação Física*, São Paulo, Editora Cortez, 1992.
- SOARES, C. L.: *Imagens da educação no corpo. Estudo a partir da ginástica francesa no século XIX*. 3. ed., Campinas, Editora Autores Associados, 2004.
- VIGOTSKI, L. S.: *A psicologia da arte*, São Paulo, Editora Martins Fontes, 1999.
- VIGOTSKI, L. S.: *La imaginación y el arte en la infancia. Ensayo psicológico*, Madrid, Ediciones Akal, 2006.
- VIGOTSKI, L. S.: *Obras Escolhidas*, Madrid, Editora Machado Libros, 2001.
- VYGOSTKI, L. S; LURIA, A.: *El instrumento y el signo en el desarrollo del niño*, Madrid, Editora Rogar, 2007.