

"Seguimos pintando la vida". Arte Visual y Plástica para niñ@s en contextos vulnerables. Una Experiencia.

"We still life painting." Visual Arts and Plastic for children in vulnerable contexts.

An Experience

Emma Ester Perarnau(1)(eeperarnau@unsl.edu.ar)
Universidad Nacional de San Luis (Argentina)

Resumen

El Taller de Educación Visual y Plástica denominado "Seguimos Pintando la Vida" fue pensado y creado en el año 2013 para habilitar espacios de alfabetización cultural para la infancia, y destinado a niñ@s de entre 2 y 12 años de edad que concurren diariamente al Comedor Comunitario "Madre Teresa de Calcuta", el cual conforma un espacio al servicio de los vecinos que habitan en un contexto social vulnerable en el sector oeste de la ciudad de San Luis.

L@s pequeñ@s cuentan con la particularidad de conocer y reconocer solamente expresiones culturales de su entorno cercano de tipo "territorialista"; en donde la expresión plástica es escasamente promovida por las generaciones mayores. Este Taller cobra relevancia al considerar que la educación no formal ocupa el lugar privilegiado para acercar contextos artísticos visuales abriendo un abanico de posibilidades a los que "naturalmente" esta niñez está negada, habilitando la experiencia de la apreciación del universo estético de artistas consagrados de diferentes épocas a nivel mundial, latinoamericano, nacional y provincial. La idea es valorar las expresiones propias que los identifican, pero sin limitarnos por el reduccionismo que determinan las necesidades del contexto; proponiendo objetivos y contenidos que las superen y diversifiquen.

Palabras claves: educación - arte - contexto

Introducción

El Taller de Educación Visual y Plástica denominado "**Seguimos Pintando la Vida**" (2) fue pensado y creado para habilitar espacios de alfabetización cultural para la infancia, referidos específicamente al arte visual, y destinado a aproximadamente a 20 niñ@s de entre 2 y 12 años de edad que concurren diariamente al Comedor Comunitario "Madre Teresa de Calcuta", el cual conforma un espacio al servicio de los vecinos que habitan en un contexto

social vulnerable en el sector oeste de la ciudad de San Luis, específicamente en los barrios Sargento Cabral y Rawson Nuevo.

El mencionado Taller comenzó a desarrollarse en el segundo semestre del año 2013 y entre una gran variedad de experiencias, acerca a l@s niñ@s culturalmente marginados al universo del Arte Visual conformado por la pluralidad estética que presentan las obras de artistas de todos los tiempos reconocidos a nivel mundial, nacional y provincial.

Coincidimos con Eduardo de la Vega cuando expresa con total contundencia (por lo que amerita la transcripción literal del pensamiento compartido) que *desde hace algún tiempo, la educación en la Argentina ha dejado de concebir a la pobreza como condición social a partir de la cual es necesario operar a fin de modificarla, subvertirla o superarla. En cambio, ha comenzado a afirmarse que la pobreza, más que una condición social, es una determinación, un atributo que define de modo unívoco, de una vez para siempre, la identidad del sujeto pobre.* (de la Vega, 2008 : 88).

En consonancia, tanto Nun de Negro (2008) y Vigna (2008) como nosotros sostenemos que el arte, en todas sus manifestaciones, es un valor en sí mismo que está prácticamente ausente en los contextos de pobreza como práctica educativa, ya que l@s niñ@s que habitan los denominados "barrios pobres", sin dudas, encuentran mayores dificultades para acceder a una cultura estética que aquellos provenientes de medios más favorables.

Es por este motivo que este Taller de Educación Visual y Plástica "**Seguimos Pintando la Vida**" cobra relevancia a nivel cultural, ya que consideramos que la **educación no formal** ocupa un lugar privilegiado para acercar el arte visual y plástico abriendo un abanico de posibilidades a los que "naturalmente" esta niñez está negada. La idea es valorar las expresiones propias que los identifican sin quedarse inmóvil en un reduccionismo determinado por las necesidades del contexto, proponiendo objetivos y contenidos superadores, ya que a que entendemos que a través de la expresión artística y cultural cada grupo pueda en distinta medida transformar su realidad; considerando que "*El universo de lo visual es en la actualidad, como lo ha sido siempre, mediador de valores culturales*". (Hernández, 2000:11)

Es por ello que afirmamos que la Educación Visual y Plástica constituye uno de los lenguajes con mayores posibilidades de expresión ya que potencia el desarrollo de la comunicación junto a la Educación Musical y la Dramatización. Esto se da gracias a la riqueza de los medios y de las técnicas que le pertenecen, como también a la gran variedad de soportes sobre los que trabaja, conformando así un área irremplazable y esencial dentro del ámbito educativo sobre todo en la etapa infantil.

Según Einser, el valor principal de las artes en la educación reside en que, al proporcionar un conocimiento del mundo, hace una aportación única a la experiencia individual. Las artes visuales remiten a un aspecto de la conciencia humana que ningún otro campo aborda: *La contemplación estética de la forma visual*. (Einser, 1995, p.9)

Desarrollo

La docente a cargo del Taller habilita los espacios necesarios para llevarlo a cabo de manera sistemática en una clase semanal, ofreciendo situaciones de aprendizaje para que l@s niñ@s puedan apropiarse de los contenidos plásticos correspondientes, constituyendo nuevos saberes que también determinarán la equidad social en el acceso al conocimiento y a la calidad de la educación.

Este Taller plantea como **propósito global** promover la alfabetización cultural y la inclusión educativa y social concernientes a la Atención a la Infancia en centros comunitarios de contexto de pobreza a través de la Educación en Artes Visuales abarcando el pluralismo estético representado en las obras realizadas por artistas de todos los tiempos, favoreciendo la calidad, la equidad, la igualdad de oportunidades y entendiendo que el arte es una herramienta de cambio propicia además, para crear vínculos comunitarios.

Y como Propósitos específicos se pueden destacar:

-Propiciar la multiplicidad y el desarrollo visual conformando a los espacios de atención a la primera infancia como ambientes de alfabetización visual y de regeneración de los vínculos comunitarios.

-Promover experiencias de acercamiento a un abanico pluricultural visual que habilite la posibilidad de la comunicación de sentimientos y emociones generados por el goce estético.

-Propiciar situaciones de aprendizajes que enriquezcan la imaginación, la expresión y la comunicación de l@s niñ@s posibilitando la ampliación del universo cultural visual con el acercamiento y el intercambio de diversas producciones de la cultura.

Objetivo pedagógico general:

Se pretende que el niño y la niña puedan acercarse a la pluralidad cultural que la expresión visual y plástica ofrece, habilitando experiencias y posibilidades para que puedan apropiarse de los contenidos propios del lenguaje visual.

Objetivos pedagógicos específicos:

Se pretende que el niño y la niña puedan:

- Iniciarse en el conocimiento y la utilización en forma creativa y personal, de elementos del lenguaje visual y plástico, enriqueciendo su capacidad de representación, expresión y comunicación

- Experimentar y avanzar en el dominio de procedimientos y en el uso apropiado de herramientas y materiales, constituyendo un medio para la resolución de problemas de la producción visual.

- Observar y analizar imágenes que permitan a los niños avanzar en sus posibilidades de apreciación y producción.

- Expresarse y comunicarse a través del lenguaje visual y plástico, reflexionando tanto sobre sus propios trabajos como sobre los que han realizado los otros.

- Ampliar y recrear la imaginación y la fantasía, transformando y construyendo modos personales de expresión y comunicación.

Esta experiencia propone (entre numerosas actividades) la invitación a realizar la apreciación y la lectura de imágenes constituidas por reproducciones de artistas plásticos consagrados, cuyas obras eran hasta ese momento totalmente ajenas para l@s niñ@s. Esta instancia habilita la palabra ejercitando la mirada para interpretar los códigos del lenguaje plástico, iniciándolos luego en la posibilidad de recreación de obras; utilizando precisamente ese término y no el de reproducción, porque innegablemente cada niñ@ interpreta la obra desde *"una construcción visual personal"* (Nun de Negro, 2008, p.67); ya que comprobamos que ninguna producción es igual a la otra, al agregarle o quitarle elementos según lo que la obra le sugiere en *"su sentir interior"*. Semanalmente se van incorporando textos de arte, biografías de autores, contextualizaciones, expresiones plásticas variadas, recreaciones de la naturaleza, fotografías, entre otros; con la finalidad de ampliar los saberes propuestos a l@s niñ@s.

Consideramos que los conocimientos propios del lenguaje artístico deben ser puestos al alcance de l@s niñ@s de manera regular y sistemática, acompañados del análisis, interpretación y contextualización de las obras de arte y la indagación en otros referentes culturales.

Adherimos a la propuesta de Nun y García (2000:7) , Berdichevsky (1999: 21) y Spravkin (2000:7) cuando consideran tres niveles o ámbitos de adquisiciones en el arte visual:

- Un nivel de producción (lenguaje visual), imprescindible para el logro de comprobaciones y adquisiciones, sostenida en la fundamentación teórica correspondiente. Este nivel abarca los conocimientos de los códigos propios del lenguaje visual y su instrumentación.

- Un nivel crítico (apreciación), facilitado por el nivel de producción que ayuda al niñ@ a desarrollar su sensibilidad, su agudeza perceptual y un juicio independiente constituyendo así una inteligencia artística cualitativa.

- Un nivel de cultura visual (contextualización), conducente a emitir juicio de valor, sustentados en un pensamiento relacional entre el arte, la sociedad y el entorno, con referencia a nuestra cultura y otras culturas así como a diversas categorías de carácter visual.

Abordar estos tres niveles promoverá:

- Motivaciones particulares en cada nivel evolutivo.
- La adquisición de los códigos visuales (punto, línea, forma, color, espacio)
- La formación de un espíritu crítico, la educación del gusto o la preferencia estética.
- La extensión de la cultura, una apertura hacia otras corrientes y cultura artísticas.
- La atención a la pluralidad estética.

Y así, para la apropiación de contenidos y/o conceptos del lenguaje plástico como: la imagen y sus formas, elementos visuales, materiales, técnicas, representaciones, manifestaciones artísticas, elementos de análisis; debe mediar la pedagogía de las artes en la voz del docente, ya que es imprescindible tener en claro, sobre todo en grupos multiedades como el que conforman los niñ@s que concurren al Taller, los diferentes ritmos, ideas previas, etapas evolutivas e intereses por los que atraviesan para realmente facilitar la creatividad y la expresión con la finalidad de superar la espontaneidad natural creadora que poseen, al ofrecerles herramientas intelectuales significativas.

Una de las experiencias más reveladoras llevada a cabo durante el desarrollo del Taller, es la lectura y apreciación de obras de arte visuales que le permite al niñ@, además, expresarse a través del lenguaje oral, a un nivel simbólico y de abstracción que continúa incorporando a los cinco años. La posibilidad de expresar sentimientos y estados de ánimos a partir de una obra propia o ajena, posibilita la construcción de subjetividades.

Los aspectos objetivos de la lectura de imágenes se relacionan con la estructura de la obra o imagen observada, su composición, los elementos que la integran y las relaciones entre sus partes; por ejemplo qué colores utilizó el autor, o si la imagen es figurativa o no figurativa, etcétera.

Hay, también, algunos aspectos subjetivos que se vinculan con la mirada del observador, mirada que va a estar muy ligada con las experiencias individuales, el contexto sociocultural y el punto de vista personal del que observa; conformando un determinado grado de sugerencia que puede poseer una misma imagen para diversos individuos.

Lo anteriormente expresado queda evidenciado cuando Victoria, de cinco años de edad, realiza la apreciación y lectura de la obra "Sala de Moulin de la Galette" de Toulouse Lautrec. A continuación compartimos el diálogo surgido entre la docente y la niña:

Docente: -¿Querés contarme lo que ves en esta obra?

Victoria: - *Es un señor, que tiene un sombrero y hay personas atrás ... tiene ropa negra, un moño y también ropa blanca*

Docente: - ¿Te agrada esta imagen?

Victoria: - *Hummm , sí*

Docente: -¿Por qué te gusta?

Victoria: - *Por el sombrero y porque tiene ropa negra y por las personas*

Docente: -¿Dónde se ubican las demás personas?

Victoria: - *Ahí, (señala) atrás*

Docente: - ¿Cómo te sentís cuando mirás esta obra?

Victoria: - *Bien*

Docente: -¿Por qué?

Victoria: - *Porque estoy con mi mamá y ya no me da miedo*

Docente: -¿Estás viviendo con tu mamá ahora?

Victoria: - *Sí*

Docente: -¿Y por qué tendría que darte miedo esta obra?

Victoria: - *No, me dan miedo los autos negros*

Docente: -¿Algo de esta obra te hace sentir miedo?

Victoria: - *¡No!, porque ya no tengo miedo. ¡Porque ya me acostumbré a no tener miedo!*

Dice Ribaud que "Todas las formas de la representación creadora encierran en sí elementos afectivos". (Vyotski; 1997: 23). La emoción artística no nos sorprende sino que por el contrario, la buscamos, la sufrimos intencionalmente, porque nos permite trascenderla, elevarnos por encima de ella y dominar su aparición y existencia desde un plano social. Según Vigotsky (1987)

"El Arte es lo social en nosotros y el hecho de que su acción se efectúe en un individuo aislado no significa que su esencia y raíces sean individuales. De esta forma, el Arte es un juego doble que objetiva el sentimiento social y subjetiva la vivencia para trascender su individualidad. "...el Arte toma su material de la vida, pero ofrece a cambio algo que no se halla entre las propiedades de este material. (...) de este modo, que el sentimiento es originariamente individual y que, a través de la obra de Arte, se transforma en social o se generaliza."(Corral;2006:8).

En una de las clases, tres pequeñ@s: Victoria (5 años), Bautista (4 años) y Lucía (3 años) tras realizar la apreciación de la obra "Figur Vor Roter" de Joan Miró, y coincidir en que el aspecto figurativo de la misma representa "un robot"; comienzan a crear un cuento inspirado en ella.

A continuación se transcribe un fragmento del momento de intercambio producido por l@s niñ@s durante la creación de la historia:

Victoria: - *Había una vez un robot que vivía solo y triste y no se sentía bien y que no tenía amiguitos*

Bautista: - *Y también no tenía ni un amigo y no tenía nada para tomar ni para... ni una cama acostarse ni nada*

Victoria: - *Entonces un día que quiso tener amigos pero no se portaba bien porque se sentía muy triste y estaba solo*

Lucía: - *Y encontró unos amigos*

(...)

El cuento, como producción creativa y revisada por l@s pequeñ@s, es el siguiente:

"Un robot papá"

Había una vez un robot que estaba triste porque no tenía amigos, y estaba solo, muy solo, y tenía sed y no tenía con qué tomar agua. No tenía una cama para acostarse y nada, y pasó un día y nunca tenía amigos.

Entonces se fue a buscar amigos y juntarse con los amigos y ser bueno en un lugar en donde había otro robot. Y está jugando y ahora es papá.

Fin, este cuento se va en cohete

Victoria, Bautista y Lucía

Como expresa Berta Nun de Negro: "... no se trata de dibujar o de pintar aquellos aspectos figurativos del proyecto, sino de recrearlos e interpretarlos en una construcción visual personal". (Nun, 2008,p.67).

Cultivar la inventiva tanto como el proceso de representación de las imágenes creadas por la imaginación requiere de conocimientos especiales y es ahí donde, en este caso, el docente de educación infantil tiene que posicionar su tarea en los conceptos de Vygotski para considerar que sólo mediante el debido desarrollo del pensamiento y del sentimiento, la creación artística del niño podrá desenvolverse en todo su potencial y capacidad.

En cuanto a la evaluación del Taller es pertinente aclarar que se realiza de manera cualitativamente desde una mirada integrada; ya que fundamentalmente se promueve la sensibilidad estética en l@s niñ@s, la apertura hacia la apreciación del arte: cómo se aprende a ver formas visuales en el arte y en la naturaleza; hacia la expresión creadora: cómo se aprende a crear formas visuales que tienen naturaleza estética y expresiva; y hacia la comprensión del aprendizaje artístico al alcanzar un cierto grado de comprensión de los códigos artísticos. No se pretende formar artistas, sino niñ@s sensibles y reflexivos, en relación con sus obras y con las obras de otros. También se toma en cuenta la actitud del niñ@ hacia la propuesta de trabajo para repensar estrategias motivadoras que liberen la expresividad que habita en ellos.

Conclusiones:

La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) sostiene que la educación constituye un ámbito privilegiado para hacer frente a la vulnerabilidad de los derechos humanos, puesto que tiene un gran potencial transformador, capaz de cambiar las concepciones hegemónicas que sostienen y promueven acciones discriminatorias.

Consideramos que la escuela, como institución sobredemandada y subdotada a la vez, no puede hacerse cargo de todo lo que el Estado debe garantizar, haciéndose hasta imprescindible la articulación y la participación, por fuera de ella, de otros agentes sociales. Intervenir en la polis ocupando espacios educativos no formales, posicionados éticamente

como ciudadanos responsables y comprometidos con el Otro, cuando el sistema educativo no demuestra la capacidad de respuesta frente a las necesidades educativas de cada grupo en favor de una intervención inclusiva de calidad, no hace sino alejarnos de la impronta del "deber ser" para actuar dando prioridad a niñ@s reales en situación de riesgo de ser marginados y excluidos de la escuela, y/o de obtener magros resultados en sus aprendizajes; otorgando en este caso desde el Taller "Seguimos Pintando la Vida", un andamiaje desde la primera infancia.

Como docentes debemos orientar nuestras acciones en las prácticas cotidianas, evitando las contradicciones que emergen entre el discurso y la praxis, si queremos realmente construir en la diversidad y en la integración, tenemos que crear redes reales de trabajo, optimizando los recursos y las posibilidades; y no encontrando justificaciones en los obstáculos.

Los resultados obtenidos hasta el momento son más que positivos a pesar de enfrentarnos con dificultades propias del contexto condicionadas por el espacio físico poco adecuado y por la carencia de materiales. Las apreciaciones y las producciones que realizan l@s niñ@s no dejan de emocionarnos al comprobar que significan la posibilidad de acercarse a disfrutar de este lenguaje artístico.

"Sin dudas, la formación de una personalidad creadora proyectada hacia el mañana se prepara por la imaginación creadora encarnada en el presente". (Vygotski; 1997: 108)

Notas:

(1) Emma Ester Perarnau. Especialista en Gestión y Administración de Sistemas Educativos. Profesora de Enseñanza Pre-primaria. Auxiliar de 1° efectivo por concurso en la asignatura "La educación inicial en el contexto actual" del Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial. FCH. Auxiliar de 1° por extensión en la asignatura "Ciencias sociales y didáctica" del Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial. FCH. Integrante investigadora en el Proyecto de Investigación Patrimonio Cultural y Didáctica. Proico 4-2-95-04.

E-mail: eeperarnau@unsl.edu.ar

(2) El Taller "**Seguimos Pintando la Vida**" se desprende como apéndice multiplicador del Proyecto de Educación Visual y Plástica "Pintando la vida", cuya autoría le pertenece a la profesora Emma Perarnau y que fue originalmente creado y ejecutado en el Nivel Inicial de la Escuela N° 27 "Saturnino Gonzalez Camarero" desde el año 2006 como un proyecto institucional.

Bibliografía:

- Berdichevsky, Patricia. 1999. *"La apreciación de imágenes. Su articulación con la producción plástica"*. En Educación plástica: expresión, arte, creación. Revista Novedades Educativas La educación en los primeros años. Editorial Noveduc. Buenos Aires.

-Corral Ruso, R. 2006.*"La afectividad desde el enfoque histórico – social"*. Facultad de Psicología .Universidad de La Habana Publicado en Fariñas, G. y L. Coelho (Orgs.) *Cadernos Ecos*. São Paulo: Terceira Margem

- de la Vega, E. 2008. *"Las trampas de la escuela "integradora". La intervención posible"*. Editorial Noveduc. Bs As.

-Eisner,E. 1995. *Educación la visión artística*. Paidós Ibérica.

-Hernández, F. 2000. *"Educación y cultura visual"*. Octaedro. Barcelona.

- Nun de Negro, B. 2008. *"Los proyectos de arte"*. Ed. LUMEN. Argentina.

- Nun DE Negro, B. y Garcia, J.S. 2000. *"Guía Didáctica. Plástica en el 3º ciclo de EGB"*. Ediciones Colihue.

- Spravkin, M. 2000. *"Aportes y reflexiones en torno a la educación plástica"*. En Cuestión de imagen. El sentido de la educación plástica en la escuela. Novedades Educativas. Bs As.

-Vigna, M. 2008. El arte como herramienta para la inclusión educativa, social y la regeneración de los vínculos comunitarios. Lic. en Ciencias de la Educación. Facultad de Desarrollo e Investigación Educativos. Universidad Abierta Interamericana: Buenos Aires, Argentina.

Consultado el 14 de Mayo de 2012 en:

<http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC080671.pdf>

-Vygotski, L.S. 1997. *"La imaginación y el arte en la infancia"*. Distribuciones Fontamara, S.A. México