

María Wagner

Hacia un esquema conceptual para la guía del docente de arte en la construcción de imágenes plásticas figurativas de los estudiantes

A través de la historia se enseñó y se aprendió a representar imágenes realistas de muy diferentes maneras. Gombrich muestra la evolución del uso de los esquemas perceptuales, desde la fórmula para repetir y memorizar, hasta la utilización de éstos en calidad de esbozo, como estructura que representa la esencia de las cosas y que el artista utiliza como esquema perceptual previo para reunir la información de la infinita variedad del espectáculo visual externo con las configuraciones del equipo mental.

Desde esta perspectiva en Occidente, se evolucionó de la modalidad en la que los alumnos copiaban para memorizar los inventarios visuales que le proporcionaban sus maestros a la significativo - constructivista. En esta modalidad, se potencia el esquema perceptual previo en el cual la información visual puede ser seleccionada, registrada y clasificada, permitiendo explorar las particularidades de las imágenes tanto objetivas como subjetivas. La percepción visual no es un registro pasivo del material estimulante, sino un interés activo de la mente. El sentido de la vista opera de manera Selectiva. La percepción de la forma consiste en la aplicación de las categorías de las formas, que pueden llamarse conceptos visuales por su simplicidad y generalidad. (...) (Arnheim, 1969)

Hasta finales del siglo XIX, la enseñanza del lenguaje pictórico giraba alrededor de la representación. Si bien en el aprendizaje de la representación figurativo realista se valorizaba y se concedía importancia a la comprensión de la naturaleza desde lo estructural y lo visual, también se lo hacía con el manejo de la composición y la expresividad. Es a partir de una concepción versátil que concilia la visión constructivista, simbólica y expresionista de la realidad, que se configuran en el aprendizaje del lenguaje plástico otras implicancias coincidentes con nuevas valoraciones estéticas. Conviviendo así las dicotomías en cuanto al aprendizaje de la estructura formal y tonal del mundo objetivo y la traducción del universo subjetivo del alumno.

Resolver este conflicto implica encontrar modalidades de articulación entre los aprendizajes que comprometen el creciente manejo de competencias plásticas con los que liberen la interpretación e invención individuales, convirtiéndose el docente en un artifice de situaciones y facilitador de articulaciones y significados, generando prácticas pedagógicas con un enfoque multidimensional de las actividades de expresión plástica.

Un Marco Simplificador para la Actividad Pedagógica.

El carácter multidimensional de articulaciones y significados implicados en la construcción de una obra plástica, representa en el docente estar en presencia de una modalidad pedagógica en donde ha de cooperar en significar factores tanto de naturaleza objetiva como subjetiva, poniéndose en juego la fluidez y flexibilidad conductual de su participación. Las situaciones pedagógicas serán muy diversas según: el nivel de formación del estudiante, el objetivo del trabajo, y su singularidad psicológica, pero el guía debe encontrar un marco simple y ordenador de actividades para dar continencia al devenir creativo.

La construcción de este marco simplificador para organizar la interactividad, ha sido realizada a partir de la siguiente observación:

Cuando un alumno está construyendo una imagen plástica el docente es un acompañante que desde su dimensión cognitiva co-crea con el estudiante esa obra. En esta función visualiza redes de rescate informacional desde:

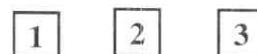
La concepción mental de la imagen que tiene el ejecutante y el clima afectivo que la sostiene.

La estructuración tonal y formal de la obra plástica.

La realidad objetiva que suministrará información visual y estructural de la naturaleza de la dimensión material, que sea significativa a las particularidades del trabajo.

Estas distinciones constituirían un modelo imaginario para ordenar la guía pedagógica y la observación analítica, situando el momento creativo y los medios y modalidades constructivas que éste representa.

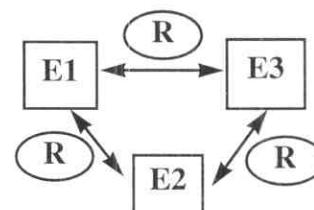
Comprende tres Estaciones de Actividad, entendiéndose como tales a tres niveles de actualización de unidades imaginables: **E1**, **E2**, **E3**.

E1. Contiene las imágenes del universo concebido: a) representaciones imaginables simbólicas y b) imágenes mentales, imágenes caracterizadas por prescindir de la estimulación periférica en su actualización, distinguiéndose las primeras de las segundas por lo siguiente: a) representa una categoría de objetos, b) representa un objeto determinado.

E2. Contiene las imágenes gráficas.

E3. Contiene las imágenes conformadas por estimulación periférica del universo material. Se accede a **E1**, a través de la exploración intrapsíquica de las imágenes internas; a **E2** a través de la construcción gráfica y a **E3** a través de la percepción visual del mundo material. Entre **E1**, **E2** y **E3** se establecen funciones de relación que transitados pedagógicamente constituyen canales de significatividad constructiva:

*y de las Imágenes a partir de los 11 Años de Edad.

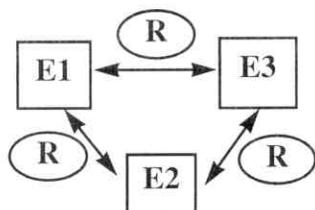
El campo de experiencia que conforman las estaciones funciona como una carta situacional, que si bien podría acompañar cognitivamente al guía pedagógico o al observador, con diferentes objetivos, se supone que también puede cumplir el rol de un marco organizador de estudio y actividades destinado a la maduración de imágenes a partir de los 11 años, paso fundamental y necesario para que los estudiantes arriben a las construcciones gráficas que los satisfagan.

El desarrollo de la capacidad crítica en los adolescentes hace que estén disconformes

con sus producciones artísticas. Para salvar esta diferencia, entre el sentido crítico y la producción, es necesario actualizar sus potencialidades y evitar las frustraciones que alejan a los jóvenes de la actividad artística (Gardner, 1982).

En mi tarea docente he observado determinados aprendizajes en cuanto a la concepción, percepción y graficación de las imágenes, que se adquieren súbitamente con ayuda pedagógica, con cambios radicales en la modalidad de las producciones plásticas. Por otro lado, también he observado que en años de práctica de construcción de imágenes por parte de los estudiantes persisten limitaciones de interpretación y producción, se éstas no son puntualmente trabajadas con interactividad docente.

La Relación Evaluativa y el Sistema Operativo para la Modificación de las Representaciones Imaginales.

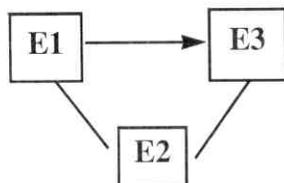
yes puede implicar un proceso de modificación de las mismas a través de la tarea evaluativa entre las estaciones.

Para ello, la E2 se utiliza como área de contrastación entre E1 y E3. Así la imagen gráfica se constituye en un instrumento de control autoevaluativo del estudiante y co-evaluativo entre el docente y el estudiante. La tarea formativa co-evaluativa se halla facilitada por el carácter material de las estaciones 2 y 3; no así la co-evaluación entre 1 y 2, por el carácter inmaterial de 1, sólo pudiendo acceder el docente a esta estación a través del intercambio verbal y la comprensión intuitiva.

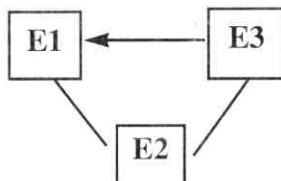
Para poder transitar fluidamente por los canales entre 1 - 2, 2 - 3 y 1-3, se construirá con la interactividad docente - estudiante relaciones de equivalencia entre éstas, es decir que la autoevaluación del estudiante y la co-evaluación docente-alumno, entre las imágenes de las distintas estaciones, se orientará hacia 1 2, 2 3 y 1 3, que al lograrse causará en cada categoría imaginal acomodaciones reestructurantes.

La Orientación de la Atención Formativa.

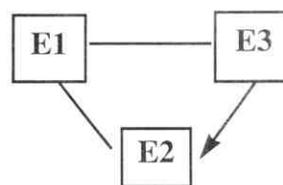
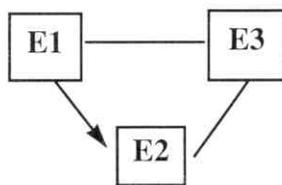
E1 orientada a E3, generará una exploración y rescate informacional de acuerdo a la naturaleza y riqueza de la representación actualizada en E1. Esta orientación se realiza en dos niveles: a) como esquema imaginal previo: orienta la exploración hacia los objetos de interés; b) como esquema perceptual previo: rescata y organiza la información visual.

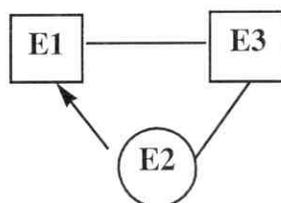
E3 orientada a E1 enviará la información que reestructure la naturaleza de las representaciones de E1.

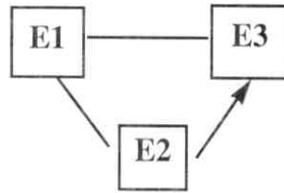
E1 orientada a E2 configurará el campo gráfico, E3 orientada a E2 configurará el campo gráfico.

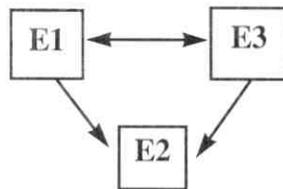
E2 orientada a E1, incorporará nuevos factores representacionales formales y tonales de ajuste al imaginario.

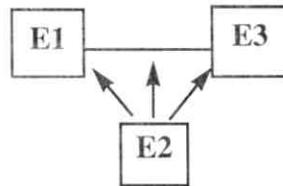
E2 orientada a E3, incorporará nuevos factores formales y tonales de ajuste al registro objetivo.

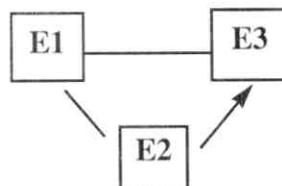
La acomodación entre E1 y E3 produce transformaciones que aparecen sucesivamente en el campo gráfico (E2) erigiéndose en área de contrastación evaluativa.

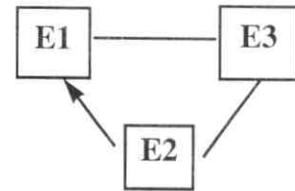
Para que E2 pueda contener las equivalencias de las representaciones de E1 y E3 se revisan los códigos y relaciones de su campo: los factores formales y tonales.

Si se reestructura la expresión gráfica en función de E3 significa que se modificaron las relaciones de los códigos gráficos, para lograr equivalencias con las relaciones formales y tonales de la dimensión espacio temporal.

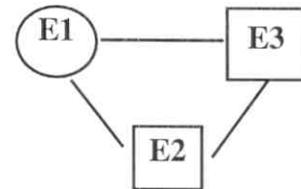

La reestructura de la expresión gráfica en relación a E1, significa la aparición de códigos gráficos equivalentes a las imágenes del universo concebido (imágenes simbólicas y mentales).

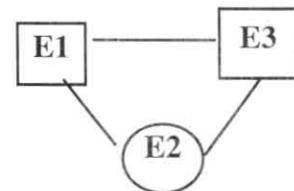

La reestructuración imaginal de las estaciones

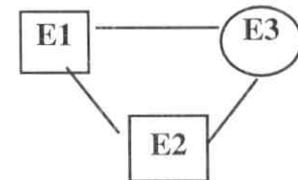
Las reestructuraciones de E1 producen un incremento del inventario del equipamiento mental de imágenes en cuanto a su variedad y riqueza configurativa.

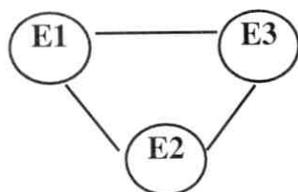
Las reestructuraciones de E2, producen incorporación de nuevos factores representacionales tonales y formales.

Las reestructuraciones de E3 producen aumento en la sensibilidad del registro visual y comprensión en cuanto a la morfología de los objetos y sus relaciones.

El tránsito de los canales entre las estaciones tiene una función de potenciación de las transformaciones estructurantes en cada una de éstas.

La utilización de las estaciones de actividad y las diferencias metodológicas

Según sea la modalidad y alcance de la actividad de las diferentes áreas: **E1**, **E2** y **E3**, surgirán diferentes metodologías de construcción de imágenes y diferentes modelos de interactividad:

* Según sea la estación que se elija como disparador motivacional:

- Se elige **E1**: Una imagen interna. Ej.: Un trabajo de ensoñación o imaginación.
- Se elige **E2**: Los factores formales y tonales. Ej.: Se parte de un trabajo de manchas o marcas lineales.
- Se elige **E3**: Una imagen percibida. Ej.: Se trabaja a partir de un modelo.

* Según en que estación/es se realice la mayor interactividad:

- En la **E1**: El docente colabora con la exploración del imaginario y guía operaciones de transformaciones imaginales pre-gráficas.
- En la **E2**: El docente co - evalúa relaciones gráficas.
- En la **E3**: El docente participa de la elección del objeto de registro visual, guía la atención exploratoria y la comprensión morfológica.

* Según la estación/es que oriente/n las decisiones constructivas:

- Si orienta **E1**: El cuadro mental se sostiene como registro evaluador.
- Si orienta **E2**: El cuadro gráfico se evalúa según su propio juego compositivo.
- Si orienta **E3**: Las relaciones de la realidad objetiva se constituyen en el registro evaluador.

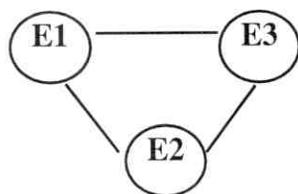
El Desarrollo de las Capacidades.

El docente al interactuar en relación a las distintas áreas imaginales contribuye específicamente a que el estudiante:

- En **E1**: reconozca el valor de la singularidad psicológica de su imaginario, y tome conciencia de su amplitud y calidad.
- En **E2**: desarrolle en grado su aptitud de leer y graficar imágenes, desarrolle destrezas motrices y la utilización de técnicas materiales.
- En **E3**: aumente en grado su posibilidad de construir, explorar y elegir información sensible de la realidad objetiva.

Para finalizar, está claro según lo expuesto que cada área de actividad admitirá avances, según su relación con las otras, y dependerán éstos según la modalidad relacional entre dichas áreas, y de la cantidad y calidad de los instrumentos relacionantes. La atención pedagógica de las diferentes áreas, las estaciones 1, 2 y 3 comprometerán el desarrollo equilibrado de las capacidades destinadas a la construcción de imágenes figurativas.

Estos supuestos explicitados dieron motivo al desarrollo de un proyecto de investigación que los formalice: "La construcción de imágenes visuales plásticas y el rol docente", que se realiza dentro del programa de Incentivos de la U.N.L.P.

Datos de la autora:

María Beatriz Wagner es Profesora Adjunta de la Cátedra de Pintura de la Facultad de Bellas Artes y Docente Investigadora en el Programa de Incentivos de la U.N.L.P.

La utilización de las estaciones de actividad y las diferencias metodológicas

Según sea la modalidad y alcance de la actividad de las diferentes áreas: **E1**, **E2** y **E3**, surgirán diferentes metodologías de construcción de imágenes y diferentes modelos de interactividad:

* Según sea la estación que se elija como disparador motivacional:

- Se elige **E1**: Una imagen interna. Ej.: Un trabajo de ensoñación o imaginación.
- Se elige **E2**: Los factores formales y tonales. Ej.: Se parte de un trabajo de manchas o marcas lineales.
- Se elige **E3**: Una imagen percibida. Ej.: Se trabaja a partir de un modelo.

* Según en que estación/es se realice la mayor interactividad:

- En la **E1**: El docente colabora con la exploración del imaginario y guía operaciones de transformaciones imaginales pregráficas.
- En la **E2**: El docente co - evalúa relaciones gráficas.
- En la **E3**: El docente participa de la elección del objeto de registro visual, guía la atención exploratoria y la comprensión morfológica.

* Según la estación/es que oriente/n las decisiones constructivas:

- Si orienta **E1**: El cuadro mental se sostiene como registro evaluador.
- Si orienta **E2**: El cuadro gráfico se evalúa según su propio juego compositivo.
- Si orienta **E3**: Las relaciones de la realidad objetiva se constituyen en el registro evaluador.

El Desarrollo de las Capacidades.

El docente al interactuar en relación a las distintas áreas imaginables contribuye específicamente a que el estudiante:

- En **E1**: reconozca el valor de la singularidad psicológica de su imaginario, y tome conciencia de su amplitud y calidad.
- En **E2**: desarrolle en grado su aptitud de leer y graficar imágenes, desarrolle destrezas motrices y la utilización de técnicas materiales.
- En **E3**: aumente en grado su posibilidad de construir, explorar y elegir información sensible de la realidad objetiva.

Para finalizar, está claro según lo expuesto que cada área de actividad admitirá avances, según su relación con las otras, y dependerán éstos según la modalidad relacional entre dichas áreas, y de la cantidad y calidad de los instrumentos relacionantes. La atención pedagógica de las diferentes áreas, las estaciones 1, 2 y 3 comprometerán el desarrollo equilibrado de las capacidades destinadas a la construcción de imágenes figurativas.

Estos supuestos explicitados dieron motivo al desarrollo de un proyecto de investigación que los formalice: "La construcción de imágenes visuales plásticas y el rol docente", que se realiza dentro del programa de Incentivos de la U.N.L.P.