

EL DIBUJO EN EL PROCESO CREATIVO DE LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

El dibujo como herramienta y expresión en el primer año de formación de los estudiantes.

Carlos Martínez - Eduardo Migo - Raúl Ibarra -Paulina Zavala Suárez -
Herminda Viñuales - Luis Disalvo - Juan Ignacio Mosquera - Daniela Costa
Brutten - Facundo Panei –
Mariano Luengo - Juan José Kauffman
Universidad Nacional de La Plata – Facultad de Bellas Artes

Resumen

A partir de la experiencia de la enseñanza en la cátedra es que se fue detectando los inconvenientes de los alumnos en la representación por medio del dibujo. Por otro lado se detectó que era muy compleja la comprensión por parte de los alumnos de las consignas que se planteaban en los prácticos. Esta investigación está planteada en dos direcciones hacia los alumnos y a los docentes de la cátedra que son los integrantes del equipo de investigación. Se formó un grupo de alumnos "E" para hacer las experiencias que se planificaron como estrategias para ser evaluadas y sacar conclusiones. Se planteó la siguiente metodología con los siguientes pasos: 1) dibujar sin consigna, 2) analizar, 3) volver a dibujar, 4) evaluar y 5) transferir conceptos. Esta manera está conectada con similares acciones del proceso de producción en la creación artística. La cátedra, Dibujo Artístico Complementario I de primer año, como su nombre lo indica es complementaria de todas las orientaciones de la Licenciatura en Artes Plásticas. Por lo dicho lo que deben lograr los docentes es desarrollar en los alumnos la capacidad de uso del dibujo como herramienta para las tareas de su especialidad.

El aprendizaje por descubrimiento es un tipo de aprendizaje en el que el sujeto en vez de recibir los contenidos de forma pasiva, descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo.

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación.

El observar es una técnica de recolección de datos que explora, describe, comprende, identifica y genera hipótesis sobre ambientes, contextos, sub-culturas y la mayoría de los aspectos de la vida social. Los tipos de observación son:

1) Observación-participante cuando el estudiante-investigador, con actitud de atención y conducta

2) Observación-No participante (sin actitud) cuando nadie conoce su rol ni se sabe qué está observando.

3) Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen diferentes teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en humanos.

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal (formación). Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está motivado exterior o internamente. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía.

El aprender se basa fundamentalmente en las causas que proceden del propio sujeto.

Es la motivación interna lo que activa nuestra atención hacia un objeto determinado

Queremos atender algo porque nos interesa, o porque capta nuestra atención.

Para mantener la atención voluntaria en situaciones que nos interesan, pero que también nos fatigan, con frecuencia hay que recurrir a la "fuerza de voluntad"

"La atención no es solamente la capacidad mental para captar la mirada en uno o varios aspectos de la realidad y prescindir de los restantes, es el tomar posesión por

parte de la mente, de forma clara y vívida, uno de entre los que parecen simultáneamente varios posibles objetos de pensamiento. Su esencia está constituida por focalización, concentración y conciencia. Atención significa dejar ciertas cosas para tratar efectivamente otras". William James

Surgió la necesidad de analizar la incidencia de las actitudes hacia el aprendizaje en el rendimiento académico de los alumnos universitarios y la hipótesis que se plantea, es que se encontró relación entre actitudes y rendimiento y que los alumnos con mejores actitudes obtienen mejores resultados y calificaciones.

Desde nuestro punto de vista, encontramos correlaciones significativas entre las actitudes hacia el aprendizaje de los estudiantes universitarios y el rendimiento académico, lo que demuestra que se da una íntima asociación entre actitudes y rendimiento.

Los datos muestran la importancia de desarrollar buenas actitudes hacia el aprendizaje, en universitarios, y llaman a poner en marcha acciones educativas por parte de los profesores para ayudar a los estudiantes a lograrlo. La implementación de metodologías de enseñanza y evaluación más activas y constructivas, y una interpretación de la relación profesor-alumno- también en la universidad-, como relación educativa y no sólo instructiva, más comprometida por tanto, serían necesarias para avanzar en este terreno. Es cierto que no es sólo cuestión de actitudes, ya sería necesario profundizar en las características que acompañan a los grupos de estudiantes para completar su perfil, a nivel de estrategias que utilizan, enfoques de aprendizaje, auto concepto, etc. Ello desborda, no obstante, los límites de este trabajo y es tarea para abordar en ulteriores investigaciones.

Esta acción determina la actitud y la conducta a seguir con los intereses que quieren lograrse.

Se basa fundamentalmente en las causas que proceden del propio sujeto. Es la motivación interna lo que activa nuestra atención hacia un objeto determinado. Un descubrimiento es la observación novedosa u original de algún aspecto de la realidad, normalmente un fenómeno natural; el hallazgo, encuentro o manifestación de lo que estaba oculto y secreto o era desconocido. Palabra derivada del verbo cubrir y del prefijo y preposición compuesta des, que indica, entre otras cosas, negación; cubrir, del latín cooperire (ocultar y tapar algo con otra cosa) o cooperio, (tapar enteramente), de cum, (con) y operio (cubrir). Fig. Un descubrimiento es la acción o efecto contrario a cubrir y su antónimo. Sinónimos: destapar, desvelar.

Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo.

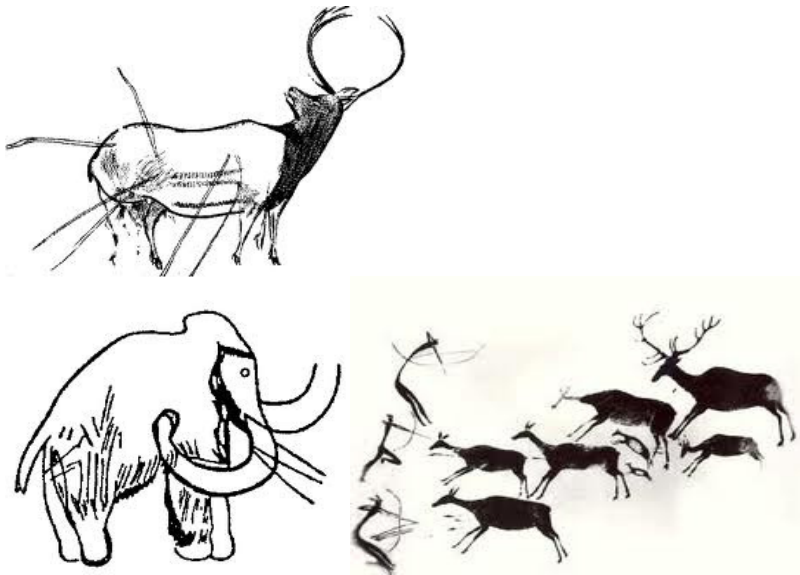
Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas.

Las posibilidades que brinda una metodología para enseñar dibujo a los estudiantes del nivel universitario, son las que podemos organizar con una cantidad de estrategias orientadas a lograr el objetivo principal que es: desarrollar la convicción de poder dibujar, pensar con el dibujo, representar ideas. Que se puede usar el dibujo, "que puedo dibujar", que con él seré más productivo en el proceso creativo

En esta metodología se propone rescatar y revalorizar la observación. Dándole un aspecto de descubrimiento a través de la "acción de mirar". Con la observación obtendremos información que debemos de alguna forma trasladar al papel mediante el dibujo. La observación es una actividad realizada por un ser humano, que detecta y asimila la información de un hecho, o el registro de los datos utilizando los sentidos como instrumentos principales. El término también puede referirse a cualquier dato recogido durante esta actividad. En este recurso se utilizan los cinco sentidos físicos, junto con las técnicas de medición, en nuestro caso la visual. Por la

observación, en términos filosóficos, es el proceso de filtrar información sensorial a través del proceso de pensamiento. La entrada es recibida o percibida por alguno de los sentidos: auditivo, vista, olfato, gusto, o tacto para después ser analizada, ya sea a través del pensamiento racional o del irracional.

El hombre de las cavernas, el primitivo aprendió a observar a los animales, por una necesidad de alimentarse. Para salir de caza necesitaba hacer sus ritos en lugares ocultos, en las cavernas. Él creía y confundía, que la imagen que representaba y mataba en el rito, la podía cazar más fácilmente en la cacería. El grado de observación y conocimiento adquirido era tal que le permitió realizar las imágenes que hoy nos maravillan. Seguramente, observó durante mucho tiempo a los animales para conocerlos antes de intentar cazarlos

Todo ser humano, que funcione normalmente, recibe y percibe una serie de impulsos visuales del exterior a través de diferentes estructuras que tienen una identidad propia que las caracteriza. Este primer acto dinámico no tiene sentido si el individuo no ordena estas reacciones sensitivas en imágenes formales, como resultado de la indagación de su memoria, la cual se almacena y actualiza permanentemente, dándole la posibilidad al individuo de simbolizar y comprender lo observado. Esta facultad de estructurar, diferenciar y conceptualizar cada uno de estos objetos en imágenes y acciones, define su relación con el entorno a través de su obra.

Observar es la clave del poder creador del hombre, incluso al nivel rudimentario. La tendencia permanente de ordenar o producir una estructura lógica en la mente, mezclando, extractando, valorando los objetos y transformando las acciones en imágenes, permite al hombre participar en un proceso de formación, que se convierte en un acto creativo.

Esta capacidad de observar, como medio ordenador, no es suficiente. Estas experiencias visuales son extraídas del contorno o contexto visual que rodean al individuo. Ello determina el comportamiento o la manera de comprender su entorno.

Estos acontecimientos, que a su alrededor se manifiestan y que pueden ser absorbidos gracias a su visión, lo conducen a apreciarlas y reproducirlas en el mundo que él se forma para sí mismo. Esto posibilita hablar de una realidad, o mejor, de una imagen de la realidad.

La correspondencia entre estos complejos sistemas de abstracciones y creaciones del espíritu que se producen en el cerebro de cada individuo y en el mundo exterior, es real y se confirma en cada ser, en un mundo "conocido", pero individualizado, que lo

obliga a vincularse socialmente a través de compartir esta experiencia con los demás y poder representarla.

Esta vinculación es la base o herramienta que permite configurar con, y a través de unidades lingüísticas, tales como palabras, frases y oraciones, mensajes con sentido completo, definiendo así un "idioma" de la visión o mejor aún, un "lenguaje visual".

El lenguaje visual puede transmitir hechos o ideas con un margen más amplio y más profundo que casi cualquier otra forma de significación en un proceso de comunicación... pero el lenguaje visual tiene una tarea más sutil y en cierta medida, más importante todavía.

Percibir una imagen visual implica la participación del espectador en un proceso de organización, y significación. En donde: La característica fundamental de toda expresión, es la transformación de una impresión visual en una forma coherente completa y viva con sentido y lenguaje propio

La comunicación visual, o intercambio de mensajes y contenidos de índole diversa entre un emisor-receptor mediante procedimientos y técnicas visuales, no es exclusiva de la época presente. Nacen de las representaciones o manifestaciones simbólicas del hombre prehistórico. Allá se observa, sucesivamente, de una u otra manera, el hecho del "lenguaje visual" en la mayoría de las culturas. La escritura ideográfica de los antiguos pueblos de Oriente, la intención significadora de la simbología paleocristiana o el carácter didáctico de la iconografía medieval son algunos ejemplos que ilustran tal proceder.

Las necesidades de comunicación de los antepasados no son muy diferentes a las de los hombres de hoy, lo que se va cambiando con el tiempo son los métodos y las técnicas que crea el propio individuo según las circunstancias y los momentos culturales. Se dispone de medios técnicos tan perfectos que se prefiere el lenguaje visual a cualquier otra forma de comunicación. Las técnicas avanzan rápidamente en manos de los profesionales, y el público camina en medio de un tupido bosque de sensaciones y mensajes, con un total desconocimiento de esa realidad.

Quizá ¿todo ha sucedido demasiado deprisa y apenas ha habido tiempo de pararse a reflexionar sobre este hecho? Se acepta sin más, de forma pasiva, y se escapa la posibilidad de que el proceso de percepción puede ser perfeccionado y ampliado hasta convertirlo en instrumento incomparable de comunicación humana. Puede decirse que todavía no se ha llegado a una cultura visual y a una civilización plena de la imagen, sino que se ha iniciado, y desde aquí, pueden preverse los enormes alcances de estos tipos de lenguaje.

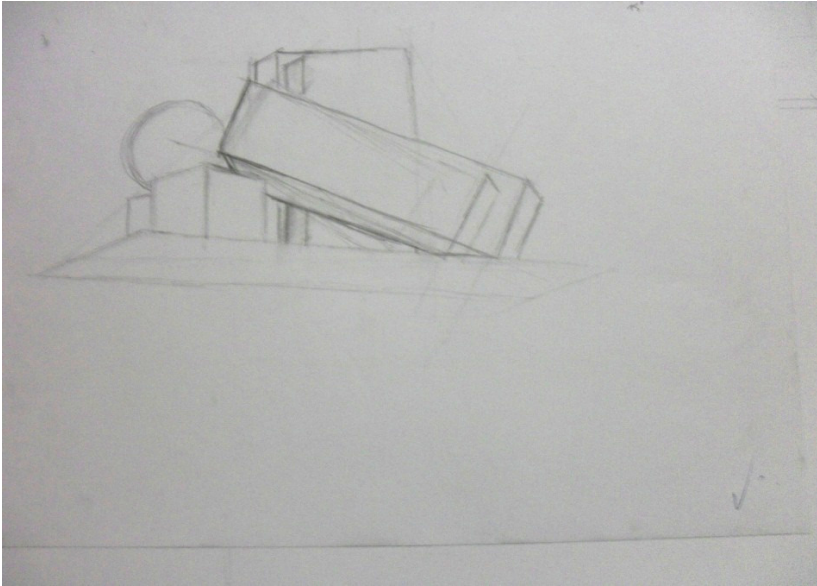
En un sentido muy general, constituye a la comunicación visual cualquier objeto en el que se posa la mirada del que ve y busca reconocer una forma. El hecho de ver puede sugerir un sin fin de circunstancias de tipo sentimental o de carácter estético: puede recordar el estilo o manera de ser o vivir puede estar representada y significada toda una cultura. Se trata, en estos casos, de comunicados casuales y de contenido no absoluto, ya que para cada persona, según su edad o nivel cultural, pueden encerrar significados cada vez diferentes.

Cuando se habla de comunicación visual referida al campo del diseño, se quiere resaltar la manera intencionada de decir algo y la selección de los medios adecuados a este tipo de expresión. El diseño controla los medios, las formas de expresión y presentación de los mensajes.

Merced a ello, un comunicado llega a ser técnicamente perfecto, formalmente atractivo y estructuralmente funcional, cuando logra articular estos componentes formales y técnicos con una intención de comunicación, que establece una relación de sentidos basados en las significaciones que hacen que lo decible articule en una red de múltiples cruces con el sentido propuesto por parte de quien se asume como receptor. Estaremos entonces descubriendo nuestra capacidad de hacer y dar significados, entrando a una segunda significación

Tal vez es necesario que incursionemos más en el tema dibujo y cómo se aplicaría esta sugerencia de aprender a observar. Para comenzar necesitamos tener algún objeto para empezar la experiencia de observar y descubrir.

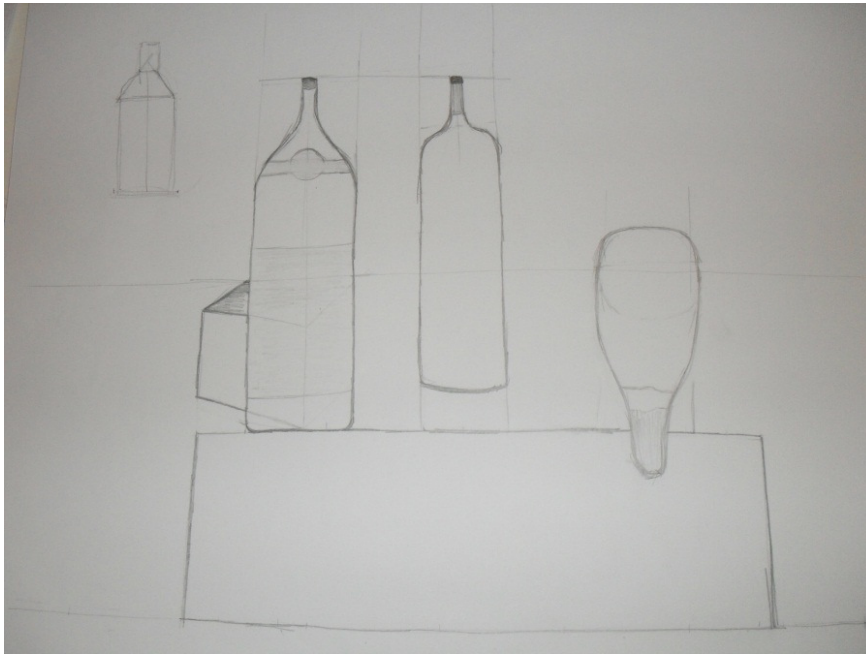
Preparamos un modelo de naturaleza muerta. Todo modelo tiene una intención dirigida a un objetivo, en este caso, sería desarrollar la observación. Mediante la observación visual comenzamos analizar el modelo, sin dibujar, cuantos objetos hay, de que material son, comparar tamaños, como están ubicados en el modelo, sobre que están apoyados, también se incluye las que puedan apreciar particularmente (intuición). Comenzar a dibujar sin recibir ninguna explicación y consigna de cómo se puede hacer, dejar que dibujen, posteriormente en evaluación colectiva que vuelvan a observar lo que hicieron y saquen conclusiones. En la evaluación vuelven a observar y descubren los errores, lo que es chico o grande, lo que no es vertical, lo que es paralelo y no lo es, la falta de estructura de los objetos, rebatimientos de planos.

Este dibujo muestra que no está ubicado con relación a la hoja.

En este caso no logra la verticalidad del conjunto

En este caso, falta el plano de apoyo de los objetos, uno esta sobre la línea, los otros flotan, no hay relación entre los picos de botellas y el cuerpo de ella.

Este dibujo corresponde al mismo alumno que hizo el anterior, aunque todavía con algunas deficiencias. Pero se puede ver cómo avanzó en lo espacial, las proporciones y ubicación del dibujo en el papel.

Todos han visto en sus dibujos los errores y los han comentado entre ellos intercambiando y sugiriendo soluciones. Y cada uno tiene una problemática distinta para resolver en su dibujo.

De todo esto se habló con mucha insistencia en desarrollar la observación sin consignas previas a dibujar para después de evaluar los dibujos realizados, volver a dibujar con observaciones con descubrimientos propios de los estudiantes, los cuales parece que los motivan más que darles las consignas a priori.

La propuesta, antes de dibujar, si no se entiende, complica y no se puede dibujar con lo que no comprendió. Entonces se plantea primero que observen, después que dibujen, luego analicen, evalúen y vuelvan a dibujar con la información que obtuvieron. Ellos mismos hicieron su autocrítica y pudieron corregirse. Surge así una metodología basada en la “observación visual”, la “atención”, “el análisis”, el “proceso de los datos descubiertos” y la “disciplina” entendida como “disposición a aprender”. Después de varias oportunidades de tratar de dibujar con los temas descubiertos por los estudiantes se transfieren conceptos específicos al tema para que obtengan la información teórica del mismo. Por lo tanto el acercamiento de los conceptos de los contenidos es para que completen y sustenten la observación de la cual partieron. Es importante remarcar la “observación visual” o percepción como propia de las disciplinas artísticas. Se está educando la visión como evaluadora y auto crítica de los hechos que se representan.

Las consignas para las prácticas de observación deben aparecer claras y puntuales en la propuesta, buscar visualmente paralelas, diagonales, horizontales paralelas, planos curvos, rectos o compuestos, formas cilíndricas, lecturas virtuales, volúmenes simétricos y asimétricos, propuestas que se pueden identificar visualmente y que son la información para representar. Es la puesta en marcha del complejo que existe entre el ojo, el cerebro, el corazón y la mano que recibirá las órdenes para ejecutar lo que le indique el cerebro junto con el corazón. En tiempos futuros, esta observación se conecta con la imaginación pero debe tenerse incorporada la posibilidad de dibujar para representarla sin más referencia que lo imaginado. Y será más efectiva la observación cuando se dibuja lo imaginado para encontrar las correcciones o cambios que se hacen en el momento de estar produciendo la obra. En un mismo hecho, se juntan la observación, la intuición, la intención, la conducta que ordena qué hacer, encontrada en el momento del hacer.

Para los estudiantes que han hecho este tipo de análisis de los modelos y encuentran respuestas y las pueden comenzar a representar en el papel se puede decir que comenzaron a dibujar. Aquí podemos recordar al gran pintor español Velázquez que decía: “pinto como miro” Nosotros decimos: “los estudiantes están empezando a dibujar como miran” Y es importante darse cuenta de que están avanzando en la tarea de aprender y es el momento de agregar que ante los descubrimientos obtenidos es necesaria la disciplina para seguir aprendiendo. Disciplina que no es portarse “bien o mal” sino que consiste en programar los tiempos que se dedican, cuando se comienza a captar los contenidos y hay que procesarlos, por medio del hacer, que es lo único que demuestra lo que se va logrando. Es necesaria en la organización del trabajo la toma de conciencia y el darse cuenta de lo que se va descubriendo. Es fundamental ir incorporando en la práctica fuera de la facultad, pues cuatro horas por semana no alcanzan para consolidar “lo encontrado”. Los tiempos de asimilación en los estudiantes no son los mismos, unos tardan más que otros en captar, elaborar y fijar los contenidos propuestos. De ahí que desarrollen el escuchar y el mirar.

Con la observación, la atención, el escuchar, el mirar, el descubrir, la disciplina, la práctica, la organización de estas acciones es parte de la formación de los estudiantes y su compromiso de obtenerlas. Es el reconocer lo que no saben y lo que quieren saber, en el no saber está el aprender, manteniéndose en el no saber siempre, es una gimnasia de estar más conectado con los cambios y avanzar en su “formación por sí mismo”. Con el dibujo se pretende no sólo mostrar el objeto representado, sino también mostrar al que lo hace. Paradójicamente, cuanto más claramente se pueda

percibir y dibujar lo que se mira en el mundo exterior, más claramente se podrá interpretar en el dibujo al dibujante.

Los ejercicios están pensados para ampliar los poderes de percepción por lo que el estilo individual, la manera única que cada uno tiene de dibujar, emergerá intacto. Al ir aumentando la capacidad de visión, aumentará la habilidad para dibujar lo que se mira y el estudiante observará cómo se va formando su estilo. Hay que protegerlo y desarrollarlo, porque el estilo es la expresión de uno mismo. Queremos los mejores estudiantes, como los alumnos quieren los mejores profesores.

Si el hombre primitivo pudo dibujar sin que nadie le enseñe, solo, observando su entorno y lo que le interesaba, seguro que un aspirante a dibujar del siglo XXI está en una mejor situación para poder lograrlo.