

LA APRECIACIÓN DE OBRAS PLÁSTICAS THE APPRECIATION OF PLASTIC WORKS

Autores: Dr. C. Humberto Sánchez Cordero

Profesor Titular

Número de ORCID: 0000-0001-5623-1412

email.humbertosc@unah.edu.cu

Dr.C. Mario Hernández Pérez

Profesor Titular

Orcid: <http://orcid.org/0000-0002-1717-4504>

Dirección de correo: marioh@unah.edu.cu

M.sc. Omaidá Ávila Hernández

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4030-0836>

Dirección de correo: omaidah@unahedu.cu

Institución: Universidad Agraria de La Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez”, Facultad de Ciencias Pedagógicas

Resumen

La investigación se desarrolló en el municipio de San Nicolás de la provincia Mayabeque y tiene como objetivo proponer un sistema de actividades encaminadas al desarrollo de la apreciación de obras plásticas en los alumnos de cuarto grado del centro mixto: “Roberto Rodríguez”. En la investigación se utilizó una combinación de métodos del nivel teórico, empírico y estadísticos-matemático. Lo anterior fue posible sobre la base de una sistematización teórica y empírica que permitió el diagnóstico de las insuficiencias que presentaban los alumnos. Entre los principales resultados que se obtendrán con la aplicación de las actividades propuestas es que los alumnos adquieran un mayor desarrollo de su apreciación, es decir, logren realizar un análisis formal y conceptual de una obra plástica.

Palabras clave: apreciación, obras plásticas

Abstract

The research was carried out in the municipality of San Nicolás in the Mayabeque province and aims to propose a system of activities aimed at developing the appreciation of plastic works in the fourth grade students of the mixed center: “Roberto Rodríguez”. The research used a combination of theoretical, empirical and statistical-mathematical methods. The above was possible on the basis of a theoretical and empirical systematization that allowed the diagnosis of the insufficiencies that the

students presented. Among the main results that will be obtained with the application of the proposed activities is that students acquire a greater development of their appreciation, that is, they are able to carry out a formal and conceptual analysis of a plastic work.

Keywords: appreciation, plastic works

Introducción

La esencia del proceso de educación, en la sociedad socialista, tiene como fin la formación de la concepción dialéctico-materialista del mundo sobre la base de los conocimientos científicos y su transformación en convicciones morales y motivos de conducta. Abarca todas las facetas y potencialidades del hombre, incluidas la de formación estética, lo cual constituye un elemento esencial de la ideología.

En Cuba la Educación Primaria tiene como fin contribuir a la formación integral de la personalidad del escolar, fomentando desde los primeros grados la interiorización de conocimientos y orientaciones valorativas que se reflejen gradualmente en sus sentimientos, formas de pensar y comportamiento, acorde con el sistema de valores de la Revolución Socialista. Es decir, formar una niña y un niño: reflexivo, crítico e independiente con cualidades esenciales como la responsabilidad, el patriotismo, la laboriosidad, la honradez y la solidaridad.

La Educación Primaria está estructurada en seis grados agrupados en dos ciclos: uno de primero a cuarto grado y otro que incluye el quinto y sexto grados. En el primer ciclo se imparten conocimientos esenciales de diferentes materias entre la que se destaca la Educación Plástica la cual contribuye a lograr una aprehensión e interpretación del mundo más pleno e integral, lo que amplía el desarrollo estético de los alumnos

El reconocimiento sonoro, visual y cinético contribuye a una amplia apreciación de la realidad y a la formación de una actitud ciudadana responsable, que propicie una actuación favorable hacia los diferentes espacios en su radio de acción; constituye una vía para desarrollar las potencialidades creativas mediante la estructuración de expresiones artísticas diversas, en las que se combina el trabajo colectivo con el respeto y despliegue de las potencialidades individuales.

La investigación que se presenta tiene como objetivo: Aplicar un sistema de actividades que contribuya al desarrollo de la apreciación de obras plásticas en los alumnos de cuarto grado del centro mixto "Roberto Rodríguez" del municipio de San Nicolás. En la investigación se utilizó una combinación de métodos del nivel teórico, empírico y estadísticos-matemático. Lo anterior fue posible sobre la base de una sistematización teórica y empírica que permitió el diagnóstico de las insuficiencias que presentaban los alumnos.

Desarrollo

La apreciación, sus antecedentes y fundamentos

La apreciación, del inglés appreciation, hace referencia al carácter nocional-valorativo que se forman los individuos sobre todo aquello que les rodea. Es posible educarla y en relación con el arte, a pesar de ser compleja, no es limitada para algunos ni siquiera por las edades y tiene rasgos de individualidad. La apreciación del arte contribuye a la formación en el espectador de un arte entendida cocreadora, en la que participan la crítica, la estética y la historia del arte, tratados en correspondencia con las particularidades y características de cada edad.

La teorización acerca de la apreciación artística se encamina a profundizar en cuestiones como la legibilidad de la obra de arte. Bordiu (1968) señala al respecto que: la legibilidad de una obra de arte para un individuo en particular, está en función de la diferencia entre el nivel de emisión (grado de complejidad y de sutileza intrínsecas del código exigido por la obra) y el nivel de recepción (grado en el que ese individuo domina el código social, que puede ser más o menos adecuado al código exigido por la obra).

Bordiu al señalar los elementos de una teoría sociológica de la percepción artística plantea que “la legibilidad de una obra de arte o un conjunto de ellas, que se exponen en un museo, para garantizar el acercamiento del observador hacia ella, se puede rebajar el nivel de emisión, rebajar el nivel de recepción, empleando para ello diversos recursos, que suministren al mismo tiempo que la obra, el código según esta codificada ella en un discurso(verbal o gráfico) cuyo código es dominado(parcial o totalmente) por el receptor”(Bordiu, 1968, p. 648)

Cabrera (1970) asume el criterio de G. Dorfllesal referirse a que, toda obra pictórica abstracta o figurativa no será posible subdividirla en partículas. La obra de arte, según este criterio, no se gesta como el proceso de gemación, semejante al que existe en la proliferación de una levadura, en la que cada yema que brota, comienza a vivir una vida independiente y se convierte en una totalidad. No es posible considerar que su gestación, ni su lectura sean a partir de la suma de partes o de compendios menores, sino que se debe realizar siempre como un todo.

Raez (1996) afirma que, la comprensión o identificación con la obra depende mucho del grado de experiencias y del mundo vivencial del observador. Desde este criterio, se fundamenta que la relación que se establece con la obra de arte, es sensible y se genera un acercamiento creciente en un juego de recreaciones entre el creador y el público. Como todo dialogo creativo y sensible, los hallazgos que se promueven son imprevisibles y depende de la intensidad de los contactos, de la agudeza de las percepciones y del radio de experiencias de los interlocutores, entre otros aspectos.

También afirma que, como la obra de arte tiene como característica esencial que es una totalidad integrada, su apreciación, por tanto, no puede ser orientada de manera fragmentada, pues para ser comprendida debe percibirse en toda su integridad o totalidad estructural.

En esta cuestión relacionada con la apreciación total o por partes, la coincidencia fundamental radica en considerar que apreciar una obra de arte es asumir un dialogo con esta, en la que queden al descubierto los más secretos detalles y relaciones entre sus elementos expresivos y estructurales, en una amalgama entre lo intuitivo, lo emocional y lo racional.

Almejeiras(citado por Morales, 2001) enfatiza en la necesidad de la difusión del arte y del sentido apreciativo en las escuelas, mediante una difusión mediática y cultural, para que el arte sea descrito, analizado y estudiado como parte del entorno y de la propia vida.

En este proceso interactivo de la apreciación y de la creación plástica se involucran los componentes afectivos y cognitivos de la personalidad, sus potencialidades, procesos psíquicos, destrezas y habilidades manuales e intelectuales y se abre paso la posibilidad de educar la creatividad.

Eisner (2000) por ejemplo, ofrece un modelo pertinente y actual que se centra tanto en la producción como en la crítica, la historia del arte y la estética y señala que:

- La crítica se ocupa de desarrollar las capacidades para aprender a ver y describir las características de las obras de arte y el mundo visual, orientada por las observaciones propias para percibir y describir la naturaleza, los objetos y las obras de arte, con enfoques nuevos, diferentes y con carácter afectivo. Es de esta forma que a los niños se les desarrollan actitudes y habilidades para analizar y
- Tiene experimentar con las formas visuales.
- La historia del arte por su parte que ver con la comprensión de la obra en su contexto.
- La estética posibilita establecer un dialogo acerca de las obras de arte, pueden emitir juicios de valor sobre el arte y sus producciones.

En este complejo fenómeno, se impone el papel de las instituciones y programas educativos y culturales, en las que se inicia la familiarización con el mundo del arte, mediante la cual debe proponerse el inicio de una disposición cultivada, duradera y generalizada, que implique el reconocimiento del valor de las obras de arte y la actitud para apropiarse de ellas.

En el caso de las obras de arte pictórico, se considera grado de competencia, predominante en las instituciones infantiles y programas educativos, el dominio de los nombres de los artistas, los conceptos históricos, técnicos o estéticos, como como una condición de la percepción de las diferencias y la memorización, en el camino hacia la formación de espectadores cada vez más cultivados.

Al mismo tiempo, se debe observar la selección cuidadosa, tanto de las obras más celebres y consagradas, como las correspondientes al arte moderno, siempre que se tenga en cuenta, que sean apropiadas y se correspondan con las particularidades, las características, los gustos de los pequeños consumidores y el contexto en que se desarrolla el proceso educativo hacia la educación de la apreciación artística.

Esta tendencia recibe una fuerte crítica en la actualidad, por parte de los especialistas y críticos del arte, porque es vista como una producción en serie de individuos con ciertas competencias hacia el arte, en los que se desarrollan esquemas de percepción, de pensamientos y de expresión, sin embargo, esos mismos especialistas reconocen que la eficacia de este procedimiento radica en que constituye una condición previa para lograr una recepción adecuada y duradera hacia el arte.

Las ideas anteriormente expuestas evidencian la constante búsqueda de diversas vías y estrategias que posibiliten la legibilidad de las obras de valor artístico y el papel que tiene la educación hacia este objetivo.

Una importante función en este sentido, la desempeñan las instituciones culturales, que atesoran importantes obras de artes universal y nacional, para contribuir a la formación del consumidor del arte, y en su labor educativa. Han empleado la tecnología de la comunicación y la informática, en la creación divulgación de materiales que proponen el estudio de los planos, de los detalles y de las figuras de las obras que introducen al observador en ocultos movimientos, líneas que conforman la estructura de la obra, y que revelan elementos expresivos en ella. Igual tratamiento reciben otros elementos expresivos, que a simple vista no se revelan y que, sin embargo, al descifrarse, enriquecen la legibilidad de la obra, y el interés hacia ella.

La verdad se abre paso de manera contundente; las estructuras lineales con diversas formas y combinaciones que aparecen en los primeros garabatos que realizan los pequeños al tomar en sus manos lápices, crayolas, pinceles, continúan siendo utilizados por los adultos a lo largo de toda su vida, ya sea, en su forma gráfica primitiva o como recurso de razonamientos comunes y/o soluciones profesionales. Es válido considerar entonces, que los patrones estéticos que comienzan a formarse desde la infancia se educan, desarrollan, acompañan, perduran y emergen en las obras de los artistas y en la apreciación que deriva del acto de la cocreación de los consumidores o perceptores de ella.

Para Pupo(2012) la apreciación se presenta como: “la capacidad que un individuo tiene para observar, escuchar, percibir, disfrutar, identificarse y exteriorizar su opinión sobre las diversas manifestaciones artísticas y culturales que conoce; y por ello; tiene que ver con el secreto estético, el gusto y la valoración.”(p. 64)

Todo ello se manifiesta en la expresión que es la forma que cada individuo tiene de manifestar sus experiencias, lo que piensa y lo que siente, por medio del descubrimiento a sí mismo y de los demás, de establecer una comunicación a partir de sí mismo con el mundo circundante. Y para a la apreciación hemos de poner en práctica la observación que debe realizarse con un propósito definido y ha de ser registrada de forma cuidadosa.

Por su parte Morriña(1982) apreciar, consiste en amar con sensatez, saber las razones que justifican la extraordinaria sensación de placer frente a un determinado estímulo (p. 36).

Después de realizar un análisis sobre apreciación artística la autora asume la definición dada por Neris Pupo, por considerarla la más completa y se ajusta a la investigación presentada, considera la apreciación como la capacidad que tiene el individuo de establecer comunicación valorativa con las diferentes manifestaciones artísticas.

La producción. La integración de la apreciación y la producción

La producción, término que proviene del latín productio, hace referencia a la acción de producir. Es común escuchar que se asocia a procesos productivos relacionados con la agricultura, la industria, sin embargo, en el proceso del arte plástico se entiende como, la creación de diversas formas visuales, que pueden ser representadas a través del modelado, la construcción, graficar en dibujos y pinturas y verbalizar, siempre antecedido por la apreciación de imágenes, convirtiéndose de esta forma en la objetivación de la apreciación.

En este momento productivo, tienen un importante papel las experiencias con los materiales, los instrumentos y por supuesto con las técnicas, elementos que no deben ser introducidos en el mundo de los niños de golpe sino de manera dosificada, para que logren dominar los aspectos técnicos de cada uno de ellos y luego puedan ser empleados en sus producciones de manera libre y combinándolos.

Cuando se hace referencia a los materiales y técnicas industriales y los reciclables es necesario considerar que los primeros están compuestos fundamentalmente por la crayola, la tempera, la acuarela, la plastilina, el barro y los diversos tipos de papel(de colores, lustre, craf, china, entre otros), en los reciclables se incluyen aquellos materiales que por su consistencia material y forma física permiten ser empleados en las producciones plásticas, entre ellos se pueden citar: vasijas de plástico, madera, elementos de la naturaleza, telas o tejidos naturales, otros tipos de papel, cordeles, alambres e infinidad de recursos que ofrece el medio total.

Su empleo permite desarrollar un pensamiento más flexible, se enriquece la imaginación, potencia la búsqueda de soluciones ante las diversas situaciones problemáticas que se presentan, e intervienen,

por tanto, en el desarrollo de las habilidades manuales que se desarrollan en el proceso de la producción plástica.

Al tomar en consideración estos aspectos por separado: apreciación y producción, pudiera parecer que la integración no es posible, sin embargo, se ha demostrado desde la psicología y la pedagogía que el proceso artístico es integrador.

Este complejo análisis requiere en primer lugar, asumir una posición acerca de la integración en este proceso, considerando que está muy unida a la totalidad, unidad, recomposición y globalización. Considera que integrar es componer en un todo conocimientos, procesos, habilidades y capacidades, que en un tiempo fueron fragmentados en disímiles partes.

En la actualidad, aún priman las posiciones en las que el hacer y el tecnicismo tienen más importancia, que el proceso de educación artística en sus dos fases: la de apreciación y la de producción del arte, integradas ambas y mutuamente interdependientes.

En el arte y la educación de la visualidad con una concepción integradora, hay razones suficientes para considerarla posible a realizar en la diferentes formas artísticas, porque siempre toda expresión de ideas se diseña visualmente, se hace acompañar de diversas manifestaciones gestuales, corporales y graficas que permiten codificación y decodificación de mensajes.

Importantes pedagogos valoran la importancia que tienen los análisis sobre el tema, a continuación se relacionan algunos comentarios:

- Juan Amos Comenio, desde su época planteo la necesidad de enseñar todo a todos y totalmente, aunque luego unas cosas fueran más usadas que otras.
- Federico Froebel critico la enseñanza de técnicas, secas y áridas. Ovideo Decroly, el carácter fraccionado de la enseñanza y sin relación con la vida y propone el método de globalización, planteando la integración de la vida con la escuela, en el que el niño percibe, piensa y crea sin seguir ni orden ni plan determinado.
- Celestin Freinet emplea técnicas que permiten la integración a la vida: escuela- vida, en la que se integra aprendizaje, experimentación y creación.
- Herbert Read propone un sistema alternativo en él se integran todas las facultades del ser humano, útiles en una sociedad. La propuesta reúne todas las áreas de la educación estética en un todo integrado: educación visual (vista), educación plástica (tacto y diseño), educación musical (oído), música y educación cinética (muscular y danza), educación verbal (palabra), poesía, drama y educación constructiva (pensamiento); incluido oficio y artesanía. Demostró una posición acerca de la educación, esta debe lograr el desarrollo del hombre total.

- Viktor Lowenfeld, al referirse al proceso artístico plantea que las experiencias emocionales, intelectuales, perceptivas y estéticas, deben estar integradas para constituir nuevas entidades, lo que revela la unidad y equilibrio de la esfera afectiva y la intelectual.

Para este autor estudioso de la plástica infantil, la unidad es el primer fundamento para la integración, ocurre en el interior de cada persona, lo que no significa la suma de pedazos de conocimientos, o unión de objetos para su afinidad, por el contrario es que lo intelectual, lo físico, lo emocional, lo social, lo perceptivo y lo estético se integran en cualquier experiencia artística.

En el ideario pedagógico martiano, se aprecia que el maestro valora la integración de todos los saberes, reclamaba que la poesía, debe apreciarse por la letra y había que descubrirla en cualquier parte, en la ciencia, en la vida y orden del mundo, en la superficie del mar y en sus profundidades. De esta manera hace un llamado a que se debe aprender con la posibilidad de experimentar e investigar, a través de la práctica y la creación.

Existen estrechas conexiones entre los modos de apreciar y producir en las diferentes formas artísticas, que se demuestra con la expresión corporal donde el movimiento del cuerpo se ejecuta luego de su diseño visual, al que se le imprime expresividad y dramatismo, un proceso en el que interviene el fenómeno sonoro natural e/o instrumental. Es, por ejemplo, una demostración del por qué es posible y es un hecho la integración de ambos momentos.

En la Educación Plástica, estos momentos integrados e interrelacionados en el proceso artístico y con toda la vida del niño pretenden ampliar la visión infantil, enseñar a apreciar y producir imágenes de las obras de arte, del medio natural y social que les rodea.

En el trabajo manual, por su parte, el desarrollo de la observación y la apreciación, se consideran elementos esenciales, porque generalmente se presentan modelos que deben ser profundamente examinados, establecer relaciones de proporcionalidad, la identificación de las relaciones entre las partes y el todo, la determinación de materiales eficientes e incluso sustitutos, así como la correspondencia de todos estos aspectos con el uso que finalmente se le dará al objeto que se desee construir.

En el caso del desarrollo de las habilidades manuales en el trabajo manual, están más relacionadas con el dominio de técnicas, el uso de determinados materiales y el empleo de instrumentos y herramientas, el movimiento que corresponde realizar con cada uno de ellos para lograr los efectos deseados, pasos que resultan imprescindibles para la elaboración de objetos, artículos y productos. Estas entre otras son las razones por las que es válido el criterio de considerar ambos momentos partes de un único proceso: apreciación y producción, en el que se implican la percepción, los sentimientos, la imaginación, el conocimiento, el pensamiento y la expresión.

Para realizar una correcta apreciación de la obra de arte en la investigación se asume la metodología de la especialista Alexis Aroche Carvajal, donde propone que se debe considerar dos momentos en la apreciación, el primer momento: se relaciona con las actividades preparatorias, y el segundo con la apreciación de la obra. Ambos tienen en común la propuesta de temas y las actividades productivas independiente.

Conclusiones

La apreciación de obras plásticas constituye un elemento importante ya que contribuye al desarrollo estético de los alumnos permitiéndole una aprehensión e interpretación del mundo más pleno e integral; a partir del proceso interactivo con la creación plástica donde se involucran los componentes afectivos y cognitivos de la personalidad, sus potencialidades, procesos psíquicos, destrezas y habilidades manuales e intelectuales.

El diagnóstico realizado a los alumnos de la muestra seleccionada se pudo constatar que existen insuficiencias en la apreciación de obras plásticas, manifestándose en que no siempre expresan ideas sobre la obra presentada, emplean una sola técnica, repiten figuras, mantienen la misma idea, y se pierden los detalles.

Referencias Bibliográficas

- Addine, F. (2004). *Didáctica, teoría y práctica*. La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación.
- Amabile, T. (1983). *The social psychology of creativity: A componential conceptualization*. Journal of Personality and psychology, vol.45, No.2.
- Andueza, M., Barbero. A.M, Caeiro (s.f). *Didáctica de las artes plásticas y visuales en Educación Infantil* (cap. II, p.37). Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360635575007>
- Arnheim, R. (1962). *Arte y perfección visual*. Buenos Aires, Editora Universitaria.
- Betancourt, J. (1993). *La creatividad y sus implicaciones*. La Habana, Cuba: Editorial Academia.
- Bourdieu, P. (1968). Elementos de la teoría sociológica de la percepción artística. *Revista Internacional de ciencias sociales*, vol.xx, no.4, p.644.
- Borthwick, G. (1993). *Los espacios creativos en la educación*. Argentina: Editorial Bonum..
- Brandt, E. (1996). La Educación Plástica - Visual. *Revista Arte y Educación*. 2(3) 73-82.
- Bronstein, V. y Vargas. R. (2001). *Niños creativos*. México: Editorial Océano.
- Cabrera, R.(2002). *La Educación Artística como vocación humana*. Anuario de investigación y crítica. Unidad docente del ISA. Centro de Estudios Nicolás Guillén. La Habana, Cuba: Instituto Superior de Arte; 2002.
- Cabrera, R. (2002). *Para fundar la escuela de la imagen*. [Folleto de la Maestría de Educación por el arte]. La Habana, Cuba: Instituto Superior de Arte.

- Cabrera, R. (1990). *Trabajo científico metodológico*. VIII Conferencia metodológica del Instituto Superior Pedagógico "Enrique José Varona". La Habana, Cuba: Instituto Superior Pedagógico "Enrique José Varona"; 1990.
- Calzado, D. (2004). *Un modelo de formas de organización del proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación inicial del profesor*. Tesis en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Ciudad de La Habana. Instituto Superior Pedagógico "Enrique José Varona".
- Carlé. S. (1996). Mi experiencia en los Jardines de Infantes de Génova. *Revista Arte y Educación*. 2(3) 87-93.
- Chacón. R. (1973). *La expresión plástica infantil*. La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación.
- Chibás. F. *Creatividad + dinámica de grupo= eureka!* La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación; 1982.
- Consejo Nacional de Casas de Cultura, (2005). *Programa de Talleres de Apreciación-Creación y Apreciación y Creación*. La Habana Cuba. Editorial Alejo Carpentier. Lic. María del Carmen Nogueira Fuentes.
- Curtis. J, Demos G., Torrance. E. *Implicaciones educativas de la creatividad*. Ediciones Anaya, S. A; 1976.