

**EL DIBUJO COMO ELEMENTO DE
DESARROLLO CREATIVO EN EL
ALUMNO**

**GUILLERMO AGUSTÍN GALINDO
SARABIA,**

NIVEL SECUNDARIA

ASIGNATURA: ARTES

LA PAZ MEX. SEPTIEMBRE 2020

ABSTRACT

Cada individuo percibe las cosas que instituyen su entorno de distinta manera, la mayoría de las situaciones depende del medio social en donde se desarrolla, como son; la familia, hábitat, amigos, religión, economía, cultura y entre estas está la escuela. La escuela en donde se le da poca importancia de que el niño manifieste lo que percibe mediante la creatividad bajo las diversas expresiones artísticas como el dibujo y la pintura, u otro medio de expresión artística que sirva como medio para estimular la observación y la creatividad. El cambio de un niño pasivo a creativo dependerá de muchos factores y uno de ellos somos los docentes.

INTRODUCCIÓN

El dibujo y la pintura como formas de expresión se mueren día con día en el aula escolar, ya que desde la educación primaria viene siendo de poco interés, la expresión plástica se toma como una actividad de relleno que se le dedica muy poco tiempo y aun ese tiempo es lastimosamente perdido, por que el niño se la pasa copiando imágenes de computadora, revista y postales, en ocasiones a base de cuadrículas o bien copia directa de algún medio electrónico, por si fuera poco el niño en la mayoría de las veces tiene que hacer lo que el maestro frente a grupo le indique, esta es una de las prácticas doblemente nocivas, ya que mecanizan el trabajo y se ponen barreras de desenvolvimiento natural del espíritu imaginativo del niño, matando con esto su creatividad a causa del poco interés que se le da a la expresión plástica, así se refleja cuando los niños ingresan a nivel secundaria, se le hace un examen diagnostico que permita conocer alguna de sus experiencias y opiniones que tienen en torno a la asignatura donde algunas preguntas son ¿te gusta el dibujo? En la primaria de donde provienes ¿realizaste algún dibujo o pintura? ¿Qué son las artes plásticas? También se les pide que hagan un dibujo o pintura de su imaginación; donde los resultados son los siguientes.

La mayoría comenta

Sí les gusta dibujar, pero que no saben.

Que pocas veces algunos de sus maestros de educación primaria los pusieron a dibujar o pintar.

Y cuando se les pide que dibujen cualquier cosa de su imaginación difícilmente lo hacen.

Se la pasan preguntando ¿Qué? Y muchas veces no empiezan hasta que se les da indicaciones. Y la mayoría termina dibujando algo relativo al ejemplo.

DESARROLLO

La gran parte de los alumnos muestran desconocimiento sobre la creatividad, lo cual resulta preocupante, ya que la mayoría de la respuesta es negativa. También una de las causas de que el niño no sea creativo, es el mal uso que se les da a los avances tecnológicos y los medios de información (computadoras, televisión, juegos visuales). Con esto tenemos resultado niños mecánicos.

Si a todo lo anterior le anexamos conflictos de identidad del alumno, como su inseguridad a su capacidad de expresión, o a la burla de los demás compañeros, se tiene como resultado un ser cohibido y temeroso incapaz de intentar hacer dibujos del natural o plasmar ideas propias.

Convencido de que a la mayoría de los alumnos están perdiendo la creatividad es necesario buscar estrategias para estimular la observación y creatividad con la creación de diversos dibujos con diferentes técnicas de dibujo.

Lo vertiginoso de los cambios que se dan en la época que nos ha tocado vivir, los rápidos avances de la ciencia, la tecnología, las comunicaciones, los cambios en la economía y la política educativa de México y del mundo, que forman parte de nuestro presente y devenir, nos ubica en una situación en la cual lo logrado con mucho esfuerzo, deja de ser lo óptimo o lo deseable y nos coloca en el escenario donde somos rápidamente rebasados en lo alcanzado, todo ello requiere de individuos que propongan, que sean especialmente creativos, que cumplan con las exigencias de nuestra actualidad.

Por lo tanto, considero que es urgente que el alumno:

Favorecer la expresión espontánea y creativa libre es decir que no debemos de imponer criterios personales en la elaboración ejecutando tareas que le resulten interesantes, evitando aquellas que generen resistencia o incluso rechazo a la creatividad por medio del dibujo.

¿Pero que existió antes?

Si la historia de la pedagogía no puede darnos estos orígenes. La historia del arte sí, porque empieza casi al mismo tiempo que la historia del hombre primitivo. Este asunto en la historia del arte es de por sí bastante complejo y su estudio e investigación pueden enfocarse desde distintos puntos de vista. Pero es importante saber el momento en que el hombre primitivo deja sobre una superficie cualquiera una imagen. Que, si no corresponde al aspecto real del mundo que le rodea, si corresponde a la intención y a la interpretación que su mente primitiva pudo dar del mundo exterior.

Algunas investigaciones sobre la experiencia de expresión y la relación de la naturaleza y el arte, abordan en el problema de los comienzos de la facultad humana de producir formas estéticas autores como Piojan (1991) nos dice que “es posible que el hombre primitivo, cuyo lenguaje era incompleto y que poco a poco fue inventando las palabras para darles un nombre a los seres y a las cosas que lo rodeaban; que carecía también de los signos convencionales para expresar esos mismos seres y cosas, haya encontrado un arranque espontáneo, el medio para comunicar a sus semejantes alguna de las impresiones recibidas en sus largas correrías por la selva para disputar a las fieras en su subsistencia. Con un palo aguzado o un pedazo de carbón tomado de la hoguera, también tomado de la sangre de esos feroces animales. Pudo trazar sobre una superficie, aunque defectuosamente, la imagen que correspondía a la impresión que tuvo de una manada de fieras vistas por primera vez. Es así como pudo haber nacido el dibujo y la pintura” (p. 58)

El dibujo y la pintura han sido anterior a la escritura; lo comprueban múltiples experiencias como el repertorio gráfico que se encuentra en las cavernas primitivas. Todavía en la actualidad existen algunos pueblos africanos que, desconociendo la escritura se sirven de dibujos con figuras muy convencionales para expresar y comunicar sus ideas. Por esto se puede afirmar que el dibujo ha sido un medio de expresión común en todos los tiempos.

Desde los albores de la humanidad el hombre ha dejado testimonio de su creatividad en el utensilio rudimentario, donde una piedra cobraba la forma

de un hacha, que las primeras expresiones artísticas que perduran en las distintas cuevas descubiertas por el hombre contemporáneo, pueda decirse que el arte ha sido menos natural más alto que ha utilizado para desarrollar esa capacidad creadora.

Pero ¿cómo era la enseñanza del dibujo en la antigüedad? Los pueblos orientales, el pueblo egipcio, y entre otros los pueblos prehispánicos, se revelaron como dibujantes natos. Su escritura figurada fue para ellos un entrenamiento continuo. La magia gráfica de los jeroglíficos exigía del ejecutante que los hacía directamente sobre los papiros, un trozo rápido y espontáneo de un dominio completo de las formas, al que llegaba por observación penetrante del mundo real. Esta escritura con motivos figurados exigía un profundo dominio del dibujo.

La convencionalidad de la escritura jeroglífica hace deducir, porque no hay datos precisos para afirmarlos que para dedicarse a ella era indispensable que los escribas que la ejecutaban siguiesen un aprendizaje sistematizado en el que además de adquirir el dominio gráfico, se inclinasen a la tradición de los signos representativos. No serían los niños a quienes se enseñaba esta habilidad, sería a los jóvenes que en alguna forma manifestaban disposiciones gráficas especiales.

La historia de la educación al hablarnos de ésta entre los griegos, la mencionan como una cosa organizada, con intereses definidos y con finalidades concretas. Es indudable que dado el alto grado de desarrollo cultural que alcanzó este pueblo, debieron de existir métodos definidos para una enseñanza sistematizada de arte. Sobre todo, si se toma en cuenta que ésta fue una de las preocupaciones de la vida de los griegos. Pero fue necesario que el pueblo recorriera varios siglos de su historia y el advenimiento de nuevas clases sociales, para que la educación ya organizada fijase los contenidos culturales. Si los comienzos de la civilización helénica el arte fue ejercitado por los esclavos y artesanos al servicio de la incipiente nobleza, vemos que en los siglos IV (A.C) los hijos de esta clase social se ejercitaban en la escuela. - en la música posteriormente en el dibujo. Sin tendencias hacia el aprendizaje de un oficio o de un arte, los niños griegos de esta época

dibujaban en la escuela. el dibujo entraba así en el terreno educativo del niño, sin presiones profesionales.

Nada nos queda de estos métodos que usaron los griegos para la educación que se tenía principalmente del dibujo, pero la veracidad de que existieron nos la comprueba la cita siguiente (Rivera 1999) “Panphile el más famosos pintor de Lycione en el siglo citado, hizo admitir como regla y ley obligatoria que todos los niños aprendieran a dibujar antes de iniciarse a la escritura y antes de emprender cualquier otro estudio” (p.65) la generación formada por este excelente sistema dieron a la Grecia más artistas que escritores.

En el año 1921 la corporación de maestros pintores y escultores parisinos promulgó sus estatutos, contenidos los métodos con que enseñaban el dibujo tanto a los artistas como a los obreros. Cada maestro contrató a estos y los comprometían a permanecer varios años en el taller para instruirse y practicar sólidamente su oficio para posteriormente, al abandonar el taller, pudiese su personalidad florecer libremente según las dotes de la naturaleza les hubiese proporcionado.

El renacimiento nos ha dejado varios manuales para la enseñanza del dibujo, la mayor parte de escritos por pintores y destinados a los aprendices que seguían las profesiones de las artes. De los más conocidos, hay que citar a Leonardo Da Vinci para el aprendizaje de la pintura y del dibujo dan consejos precisos de cómo ha de procederse desde los primeros pasos hasta el conocimiento más elevado. Estos tratados pueden considerarse como libros de arte y a la fecha aún son consultados por los artistas.

La cuna de las academias fue Italia de ahí pasaron a Francia. La historia de la enseñanza en estos centros es muy amplia y documentada y su estudio es muy importante. Los adolescentes que concurrían a ellas ya no eran aprendices, sino alumnos y la práctica del oficio poco a poco se fueron relegando a segundo término, hasta desaparecer. Ya no era el maestro el que transmitía sus conocimientos y experiencias, si no el profesor, que se limitaba a corregir los trabajos de los alumnos; las enseñanzas comprendían: Dibujo al que le concedía gran importancia; geometría, perspectiva y anatomía, además de los géneros especiales de la pintura.

A mediados del siglo XVII París fue el centro artístico del mundo, a sus academias llegaban a estudiar, de los otros países de Europa los que se dedicaban a las artes complemento de estos estudios era una estancia prolongada en Italia para perfeccionarse con la copia de los maestros del Renacimiento y del Arte griego.

A partir de siglo XVII los educadores se ocupaban del dibujo y en sus reformas educativas, lo consideran como un medio educativo de la infancia, fuera de todo carácter profesional.

J. Locke (1623 – 1704) en su tratado de la educación expresa este pensamiento algunos trazos de dibujo, aunque imperfectos indican más de las cosas que una descripción: quería Locke que los niños aprendieran a dibujar casas, máquinas, etc. Que pudiesen serles útiles el día de mañana. También planteaba, sus ideas sobre el aprendizaje que debía seguirse y en ellas se notan las influencias de los métodos clásicos creados por artistas profesionales, que por esa época se seguían en las academias y escuelas de dibujo. Estas ideas dejaron sentir sus influencias sobre los métodos que pudiesen servir mejor para enseñar.

Juan Jacobo Rousseau (1712 – 1781) el primero que analizó el dibujo, no solo desde el punto de vista de la educación, sino de la psicología infantil. En su bien conocido libro Emilio en el que se expone su concepto filosófico de la educación se ocupó también de los fines que el dibujo debía de ocupar en la enseñanza de Emilio, su alumno predilecto. Llegando a precisar una doctrina: el dibujo debía servir para desenvolver en él la justeza del ojo y la habilidad de la mano; no quería darle un maestro y si hacerlo copiar objetos tomados del natural.

Los niños grandes imitadores, todos tratan de dibujar. Yo quisiera que Emilio cultivase este arte no precisamente por el arte mismo sino para educarse la vista y soltarse la mano; poco importa que él sepa hacer o cual ejercicio lo que interesa es que adquiriera la perspicacia de los sentidos y el buen hábito que se adquiere por el ejercicio. Por esto yo evitaré darle un maestro de dibujo que solo lo ponga a imitar

otras imitaciones y a dibujar otros dibujos. Yo quiero que él no tenga otro maestro que la naturaleza, ni otro modelo que los objetos. Yo quiero que él tenga frente a los ojos el original mismo y no el papel que representa, que el dibuje una casa frente a una casa un árbol frente a un árbol, etc.

En un dibujo el alumno consigue expresar su íntimo universo, todo lo que él es y piensa y hace; y constituye, también un medio por el que comunica a los demás una visión de las cosas con su propia subjetividad, sin que muchas veces este consciente de ello. Siendo a través del dibujo y pintura libres como se manifiesta el niño en una forma sincera y espontánea, su valor psicológico es único, pues todo esto nos permite conocer sus intereses en lo gráfico y en relación con la vida, la forma y el color. Tienen valores sociales definidos pues al expresarse el niño libre y espontáneamente casi siempre lo hace en función del medio social donde se desarrolla. Ningún otro aspecto que el dibujo y la pintura puede encerrar mayores valores expresivos para el niño como estos, pues es a través de éstos como puede representar lo que sabe de las cosas y narrar sus ideas sin mayores preocupaciones que la organización plástica de los elementos representativos.

CONCLUSIÓN

El problema detectado y ojalá sirva de motor para otros trabajos es que la mayoría de los niños de ahora les hace falta creatividad, pues les cuesta trabajo proyectar un pensamiento propio, algo de su imaginación o algo copiado de lo natural. Su creatividad se durmió por diversos medios, se han dejado atrás las capacidades de análisis y síntesis, de expresión y comunicación, el nivel de inventiva, la colaboración de ideas o productos. Cuando el niño desarrolle estas habilidades con libertad de acción de acuerdo con su madurez y expresión propias, llega el gozo estético, no sin venir de unas necesidades como son:

La necesidad de manifestar imágenes externas

La necesidad de preservar la experiencia sensorial

La necesidad de comunicar algo a los demás y confirmar así la propia imaginación y experiencia

La necesidad de expresar lo que parece ser un impulso básico de hacer muchas cosas de acuerdo con ciertas reglas estéticas casi universales la necesidad de encontrar una relación entre diferentes objetos y materiales de su experiencia y otros más amplios, generalizados y abstractos.

Y estas necesidades fluyen de un alumno cuando cuenta con un ambiente de respeto, estimulante, un medio donde reciba comprensión y sea bien recibido, además la enseñanza creativa requiere de una disposición de tolerancia por parte del profesor. Para que el niño se sienta seguro y es aceptado incondicionalmente tal como es. Por último, colocare una reflexión titulada el niño (Helen E. Buckley 1995).

Una vez un niño fue a la escuela.

El niño era bien pequeño.

la escuela era bien grande. Pero cuando el niño vio

que podía caminar hacia el salón

desde la puerta de la calle

se sintió feliz

y la escuela

ya no le pareció tan grande como antes.

Poco tiempo después, una mañana

la maestra dijo:

—Hoy vamos a hacer un dibujo -

—Bien —pensó el niño, porque le gustaba dibujar

Y podía hacer todas esas cosas:

Leones y tigres,

gallinas y vacas

trenes y barcos.

Así que tomó su caja de lápices de colores
Y se puso a dibujar.

Pero la maestra dijo:

—¡Esperen! ¡Todavía no es hora de comenzar!

Y el niño esperó hasta que todos estuvieran listos

—Ahora, dijo la maestra, hoy vamos a dibujar flores

—¡Qué bien! Pensó el niño,

Porque a él le gustaba dibujar flores.

Y comenzó a dibujar flores muy bonitas

con su lápiz rosa, naranja, y azul...

Pero la maestra interrumpió y dijo:

—¡Esperen! Yo les mostraré cómo hay que hacerlas

—¡Así! dijo la maestra

dibujando una flor roja con el tallo verde

—¡Ahora sí! Dijo la maestra

—Ahora pueden comenzar.

El niño miró la flor de la maestra

Y luego miró la suya;

A él le gustaba más su flor que la de la maestra.

pero él no reveló eso.

Simplemente guardó su papel

E hizo una flor como la de la maestra:

Roja, con el tallo verde.

Otro día

Cuando el niño abrió la puerta del salón

La maestra dijo:

—¡Hoy vamos a trabajar con plastilina!

—¡Bien! Pensó el niño

El podía hacer todo tipo de cosas con plastilina:

Víboras y muñecos de nieve

elefantes y conejos;

autos y camiones...

Y comenzó a apretar y a amasar

la bola de plastilina

pero la maestra interrumpió y dijo:

—¡Esperen! No es hora de comenzar

—Y el niño esperó hasta que todos estuvieran listos

—Ahora -dijo la maestra—vamos a hacer una víbora

—¡Bien! —pensó el niño

A él le gustaba hacer víboras

Y comenzó a hacer algunas

de diferentes tamaños y formas

Pero la maestra interrumpió y dijo:

—¡Esperen! Yo les enseñaré como hacer una víbora larga

—Así... —mostró la maestra

—¡Ahora pueden comenzar!

El niño miró la viborita que había hecho la maestra

y después miró las suyas.

A él le gustaban más las suyas que las de su maestra,

pero él no reveló eso.

Simplemente amasó la plastilina, como hacía en su casa

E hizo una víbora como la de la maestra.

Era una víbora delgada y larga.

De esta manera

El niño aprendió a esperar

y a observar

y a hacer las cosas

siguiendo el método

de la maestra.

Tiempo más tarde
él ya no hacía las cosas por sí mismo.
Entonces sucedió
que el niño y su familia
se mudaron a otra casa, en otra ciudad
y el niño tuvo que ir a otra escuela

Esta era una escuela mucho más grande que la anterior.
También tenía una puerta que daba a la calle
Y un camino para llegar al salón.
Esta vez había que subir algunos escalones
Y seguir por un pasillo largo
para finalmente llegar a su sitio.
Y sucedió que justamente ese primer día
Que el niño estaba allí por vez primera
La maestra dijo:
—Hoy vamos a hacer un dibujo
—Bien, pensó el niño
Y esperó a la maestra
para que le dijera cómo hacerlo.
Pero ella no dijo nada.
Solamente caminaba por el salón.

Cuando se acercó al niño
La maestra dijo: —¿y tú no quieres dibujar?
—Si —dijo el niño, ¿y qué vamos a hacer? Añadió
—No lo sabré hasta que tú lo hagas —contestó la maestra
—¿Pero ¿cómo hay que hacerlo? Volvió a preguntar el niño
—¿Cómo? dijo la maestra —De la manera tú que quieras —
—¿Y de cualquier color? Preguntó el niño
—De cualquier color —dijo la maestra y agregó:
—Si todos hicieran el mismo dibujo usando los mismos colores

—¿Cómo podría yo saber de quién es cada dibujo y cuál sería de quién?

—No sé... —dijo el niño

Y comenzó a dibujar una flor roja
con el tallo verde. (p.48)

Ser creativo no es fácil se necesita romper esquemas, se necesita valor, y si
como maestros alienamos difícilmente tendremos alumnos creativos.

BILIOGRAFIA

Bell E. T. (1995) **Historia de las Matemáticas** México. F.C.E.

Aguilar, Aurea (1993) **Expresión y Apreciación Artística.** Epsa

Alizeri. Esther (1996) **Expresión y Apreciación Artística.** Harla

Cossío Piojan(1991) **Historia General del Arte** vol. I

Rivera Álvaro (1999) **Las Artes**

José P. Berrum (1995) **Maestro por Excelencia** Fernández Editores