

La enseñanza del dibujo como experiencia docente

ROSSELY RAMÍREZ VILLAMIZAR.
rossely.ramirez@unipaz.edu.co
Instituto Universitario de la Paz - UNIPAZ.

Resumen

La presente propuesta tiene como finalidad crear estrategias pedagógicas para la enseñanza de las artes plásticas en el programa de Licenciatura en Artes del Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ, de la ciudad de Barrancabermeja, en aras de mejorar las habilidades de creación y enseñanza en el área de plástica en los futuros profesionales de la docencia. Estas estrategias son creadas no solo para implementarse en el proceso formativo de los estudiantes de Licenciatura, sino para que ellos a su vez puedan implementarlas con sus futuros estudiantes.

Esta propuesta se apoya en la metodología cualitativa mediante la observación participante, la encuesta, el taller y el análisis, instrumentos claves tanto, para la recolección de información como para el desarrollo de toda la propuesta.

Inicialmente se realiza un diagnóstico a estudiantes del Instituto Universitario de la Paz (UNIPAZ), por medio de una encuesta que permitió reconocer las fortalezas y falencias que presentan los estudiantes en la enseñanza de las técnicas artísticas de la expresión plástica; Una vez detectado las debilidades y expectativas de los participantes se acudió a referentes artísticos y a diversas técnicas que contribuyen a facilitar la creación artística, y por ende serán de ayuda en el ejercicio de la profesión.

Dentro de la bibliografía consultada se pudo evidenciar que en su mayoría de las fuentes contienen un procedimiento para seguir paso a paso que podrían llevar a lograr una gran fidelidad de copia del ejercicio, sin embargo, carecen de información para instruir en la creación y en la expresión creativa, tan necesaria para las didácticas de las artes.

Una vez realizado el análisis bibliográfico se procedió a diseñar las actividades que

consisten en talleres divergentes para ser implementadas como estrategia dentro del contenido curricular de la asignatura didáctica de las artes plásticas, correspondiente a quinto semestre del programa de Licenciatura en Artes de Unipaz.

Durante el desarrollo y al finalizar la propuesta es evidente en los estudiantes su motivación para abordar la materia, su disposición para desarrollar los ejercicios propuestos y el compromiso con que asumieron esta etapa de su formación, clave para su desempeño laboral.

Abstract

The purpose of this proposal is to create pedagogical strategies for the teaching of the plastic arts in the Bachelor of Arts program of the UNIPAZ University Institute of Peace, in the city of Barrancabermeja, in order to improve the skills of creation and teaching in the area of plastics in future teaching professionals. These strategies are created not only to be implemented in the training process of undergraduate students, but so that they in turn can implement them with their future students.

This proposal is based on the qualitative methodology through participating

observation, survey, workshop and analysis, key instruments for both the collection of information and for the development of the entire proposal.

Initially, students of the University Institute of Peace (UNIPAZ) are diagnosed, through a survey that allowed to recognize the strengths and shortcomings presented by students in teaching the artistic techniques of expression plastic. Once the weaknesses and expectations of the participants were detected, artistic references and various techniques were seen that help facilitate artistic creation, and will therefore be helpful in the exercise of the profession.

Within the literature consulted it was possible that most of the sources contain a step-by-step procedure that could lead to a high fidelity of copying the exercise, however, they lack the information to instruct in the creation and in creative expression, so necessary for the didactics of the arts.

Once the bibliographic analysis was carried out, the activities consisting of divergent workshops were carried out to be implemented as a strategy within the curriculum content of the didactic subject of the plastic arts, corresponding to the fifth

semester of UNIPAZ's Bachelor of Arts program.

During the development and at the end of the proposal, it is clear to students their motivation to address the subject matter, their willingness to develop the proposed exercises and the commitment that they assumed this stage of their training, key to their job performance.

Palabras clave

Enseñanza, artes plásticas, didácticas, creación artística.

Keywords

Teaching, plastic arts, didactics, artistic creation.

Introducción

El arte a través de la historia ha sido una práctica inherente a todo ser humano, que se desarrolla en mayor o menor medida según la orientación o estimulación que se ofrece a cada individuo. Es por esta razón, que resulta de gran importancia formar profesionales idóneos para ejercer en el campo de la educación artística, que, si bien no deben o no necesitan ser grandes artistas, si necesitan tener las bases adecuadas para su posterior ejercicio docente. No obstante, para muchos estudiantes, resulta complejo abordar

procesos de enseñanza y aprendizaje en las diferentes técnicas del área de artes plásticas, problemática en la que se busca aportar con diferentes posibilidades que permitan abordar con mayor facilidad estos procesos.

El instituto Universitario de la Paz UNIPAZ de Barrancabermeja, dentro de sus programas académicos de pregrado ofrece la Licenciatura en Artes. Este programa comprende un Plan de Estudios que incluye la formación en los ámbitos artísticos: música, escénica y plástica.

Con el fin de contribuir al fortalecimiento de los procesos metodológicos relacionados con el área de artes plásticas se hace necesario diseñar estrategias pedagógicas que incentiven y motiven el gusto por este campo del arte, la creatividad y el desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes de Licenciatura en Artes. De este modo se considera necesario fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes del programa en cuestión para que actúen con mayor eficiencia y eficacia en el campo de la plástica en el futuro ejercicio de su profesión.

Marco Teórico

Respecto a los referentes conceptuales de esta propuesta se tendrán en cuenta postulados de

autores que han contribuido en el campo de la educación y de las artes, brindando claridad en el proceso metodológico y desarrollo de la presente propuesta, entre estos autores se encuentran. Betty Edwards y Pablo Romero Ibañez.

En el año 2000, Betty Edwards publica una edición actualizada de su obra *Aprender a Dibujar con el lado derecho del cerebro* incorporando nuevas investigaciones sobre las funciones de los hemisferios cerebrales, junto a nuevas recomendaciones para aplicar en las técnicas de aprendizaje artístico.

La autora expone una serie de métodos y técnicas que posibilitan la eficacia en los procesos de composición y construcción del dibujo, luego de realizar varios experimentos con sus alumnos y de descubrir ciertos métodos que lograban hacer que sus estudiantes pudieran dibujar mejor, apoyándose en las investigaciones del Psicobiólogo Roger W. Sperry sobre las funciones de los hemisferios del cerebro humano, como una fuerte base teórica para lo que Betty Edwards estaba empezando a descubrir sobre el proceso de aprendizaje de dibujo, teniendo en cuenta los dos modos de pensamiento de los hemisferios cerebrales: uno verbal, analítico y secuencial; y otro

visual, perceptivo y simultáneo; los cuales aportaron cierta claridad acerca de sus interrogantes sobre la enseñanza del dibujo. Dentro de las técnicas expuestas por la autora se encuentran: Cinco habilidades para dibujar, Mirada al frente, El zen del dibujo, entre otros. Para el desarrollo de esta propuesta se abordarán las cinco habilidades de percepción en el dibujo, en las que la autora promueve un método garantizado y eficaz que permitirá superar las dificultades iniciales que se presentan al momento de aprender a dibujar. Betty Edwards, durante la dirección de clases en el departamento de artes, específicamente en el área de dibujo y de pintura en Venice High School de los Ángeles, mantenía la convicción de que la habilidad de dibujar no provenía sólo de poseer un talento innato, sino que, por el contrario, todos sus alumnos deberían aprender a hacerlo; pareciéndole increíble lo difícil que les resultaba pese a su empeño por enseñarles y la de sus alumnos por aprender, llevándola a investigar un poco más y realizar diferentes estudios sobre métodos que facilitaran el ejercicio del dibujo, llevándola a abordar los procesos de percepción que intervienen al momento de realizar un dibujo, clasificando en cinco pasos las habilidades que se deben tener en cuenta para garantizar la ejecución de un buen dibujo.

Por otra parte, resulta importante para esta propuesta el trabajo de Pablo Romero Ibáñez, maestro de bellas artes y pedagogo en educación artística quién ha desarrollado metodologías de la enseñanza de la educación artística apoyándose en una serie de talleres que buscan estimular la creatividad mediante la aplicación de ejercicios divergentes, permitiendo, no sólo explorar la imaginación sino generar ambientes de goce y disfrute de las prácticas de las artes plásticas.

La metodología que utiliza Romero Ibáñez busca generar procesos de aprendizaje – enseñanza que le permita acceder a los participantes de modo más fácil y agradable, permitiéndoles ser más espontáneos y creativos. Los talleres divergentes están sustentados en la capacidad de pensamiento inesperado que busca otras posibles soluciones a cambio de una solución ya establecida o convencional. La esencia de estos ejercicios divergentes radica en involucrar al participante de manera sencilla y retadora a explorar su capacidad creadora a través de un detonante que activa la necesidad de completar o finalizar la figura propuesta, mediante un simple trazo o forma elemental.

Planteamiento del problema

El arte es parte fundamental en el desarrollo integral del ser humano y ha estado inmerso en él desde las primeras civilizaciones, en ocasiones como forma de expresión, como medio de comunicación, entre otras. En el campo educativo no resulta menos importante, puesto que, es esencial en la formación integral del ser humano, es por esto que la educación artística en Colombia ha venido presentando logros sustanciales desde las propuestas desde el Ministerio de Educación Nacional al establecer políticas educativas que buscan garantizar la debida orientación y el fortalecimiento del acervo cultural considerando la educación artística como una de las áreas fundamentales que se deben implementar en todas las instituciones educativas.

En el documento de Orientaciones pedagógicas de la educación artística, el Ministerio de Educación Nacional afirma [MEN] (2010) “La Educación Artística en la educación Básica y Media permite percibir, comprender, y apropiarse del mundo, movilizandodiversos conocimientos, medios y habilidades que son aplicables tanto al campo artístico, como a las demás áreas de conocimiento” (p. 7).

Por otra parte, aunque estas políticas buscan orientar la organización de la implementación de la educación artística en el currículo, promoviendo la adecuación de espacios pertinentes para la enseñanza y la evaluación de esta área del conocimiento, al realizar un acercamiento a la enseñanza artística en las instituciones educativas en el municipio de Barrancabermeja, se puede observar que existen falencias que afectan directamente el desarrollo adecuado del área de educación artística, por una parte, el hecho de que los docentes a cargo de esta área en su mayoría no cuentan con la formación idónea para este cargo, puesto que son docentes formados en otras disciplinas, a quienes se les asigna la carga académica de artística, lo cual genera a su vez un enfoque erróneo de la misma.

Además, no se cuenta con recursos pedagógicos suficientes y adecuados para la impartición de las clases; puesto que, generalmente el único recurso empleado por el docente como material de apoyo es una guía (cartilla o impresiones para colorear) en la cual el niño realiza actividades de artes plásticas muy limitadas, generalmente de dibujo, pintura, composiciones con papel, entre otras, que imitan un modelo expuesto en la misma cartilla; esto se debe en gran medida al hecho de que el docente no cuenta con la

formación de acuerdo al perfil idóneo para la interpretación y la utilización correcta de este material y por ende al desarrollo de esta área.

Debido a que en algunas instituciones educativas no presentan un contenido programático referente a la educación artística (currículo), conlleva a que no haya un aprendizaje evolutivo y continuo en cuanto a las técnicas estudiadas en las clases de artística; en segundo lugar, los estudiantes muestran un completo desinterés por las clases, en la medida en que no atienden a sus necesidades y expectativas; por otra parte, y en concordancia con lo anterior, se desconocen las habilidades artísticas de los estudiantes, y no se llegan a explorar sus talentos; y finalmente, las clases se desapegan casi por completo de los lineamientos correspondientes al área de artística, los cuales son el desarrollo de la sensibilidad, la apreciación estética y la comunicación.

Conclusiones.

Para el diseño de la propuesta pedagógica para la enseñanza de las artes plásticas fue necesario abordar diferentes constructos teóricos que arrojaron información muy relevante para el desarrollo de la presente, permitiéndole dar un cuerpo desde los diferentes postulados de autores que han

contribuido a la enseñanza del arte, así mismo la necesidad de consultar diferentes referentes artísticos y técnicas artísticas permitió enriquecer el diseño metodológico y práctico de cada uno de los ejercicios planteados.

Para identificar las competencias desarrolladas en los estudiantes para el aprendizaje de las artes plásticas se diseñó y aplicó una encuesta que buscaba evidenciar la percepción que tienen los participantes sobre el arte, sus habilidades, capacidades y dominio sobre conceptos y técnicas básicas de la expresión plástica.

El análisis de la encuesta arrojó ciertas debilidades sobre el manejo de técnicas de composición de la forma, el encuadre, la proporción, aplicación de luz y sombra, teoría del color y sobre técnicas de sustracción y adición en modelado. Las dificultades mencionadas anteriormente se deben en su mayoría a la predisposición por parte de los mismos estudiantes, quienes consideran que no cuentan con las habilidades necesarias en el área de las artes plásticas.

Referencias.

Edwards, B. (2000) *Nuevo aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro*. España: Urano. [fecha de

consulta: 09 julio 2018] Recuperado de <https://lismanmex2.files.wordpress.com/2015/04/nuevo-aprender-a-dibujar-con-el-lado-derecho-del-cerebro-betty-edwards.pdf>

Ministerio de Educación Nacional (2010) *Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media*. Colombia: MinEducación. [fecha de consulta: 18 julio 2018] Recuperado de https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-241907_archivo_pdf_orientaciones_arte.pdf

Romero, Pablo (2008) *Susurro de la Creatividad para aprender a crear*. Colombia: s.n. [fecha de consulta: 15 julio 2018] Recuperado de <http://susurrodelacreatividad.blogspot.com/2008/10/susurro-de-la-creatividad-para-aprender.html>

Marín, R. (2011) *Las investigaciones en educación artística y las metodologías artísticas de investigación en educación: temas, tendencias y miradas*. Porto Alegre: Educação. [fecha de consulta: 28 julio 2018] Recuperado de

<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/view/9515/6776>