

LAS OBRAS PICTÓRICAS COMO HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS POTENCIALIZADORAS DE LA CAPACIDAD COMUNICATIVA EN EL AULA¹

María Isabel Plata Rosas²

Fecha de recepción: Mayo de 2011

Fecha de aceptación: Julio de 2011

RESUMEN

El Artículo es un producto de investigación que buscó fortalecer el proceso lecto-escritor y comunicativo de los niños y niñas de 7 y 8 años de segundo y tercero de primaria. Inicialmente los talleres de la cartilla “creando”, se validaron por expertos, estos talleres contienen imágenes de obras de artistas reconocidos como Alvaro Barrios, Omar Rayo, Fernando Botero, Ana Mercedes Hoyas, Vicente Van Gogh, Pablo Picasso, Vasili Kandisky y Andy Warhol. Luego se aplicaron los talleres como una prueba piloto para rediseñar los talleres. En estos talleres se observaron diversos fenómenos con respecto a la percepción de los niños y niñas sobre las obras pictóricas; por ejemplo que para los niños y niñas, las obras acromáticas y con pocas formas no son llamativas, entre otras características que se explican en el proyecto. La cartilla con los talleres es el producto final de la investigación, se validó por expertos para la publicación y uso de los docentes de los grados mencionados.

Palabras claves: Imagen, creatividad, lectura y escritura, comunicación.

PICTORIAL WORKS AS TEACHING TOOL A COMMUNICATIVE CAPACITY IN THE CLASSROOM

ABSTRACT

Article is a product of research that sought to strengthen the reading-writing process and communication of children aged 7 and 8 years of second and third grade. Initially validated by experts, the workshops of the primer “creating” containing images of works by renowned artists such as Alvaro Barrios, Omar Rayo, Fernando Botero, Ana Mercedes Hoyas, Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, Vasily Kandinsky and Andy Warhol . Workshops were then applied as a pilot to redesign the workshops. These workshops test various phenomena were observed with respect to the perception of children on the paintings, such as for children achromatic work with few forms are not striking, among other features explained in the project. The card with the workshops is the end product of research, validated by experts for publication and use by teachers in grades mentioned.

Keywords: Image, creativity, reading and writing, communication.

INTRODUCCION

Empezar a desplegar la lectura a través de las obras pictóricas, es un tema arduo y extenso por lo que significa la lectura de imágenes y su relación con la literatura, pero se parte de ellas buscando esti-

mular en el educando la capacidad autónoma en la comunicación de pensamientos o ideas; ideas que se construyen a partir del aparato perceptor compuesto por cinco sentidos, cada uno de ellos con características propias que provee tipos concretos de información que combinados y procesados en su

¹ Investigación realizada en el grupo de Investigación en Educación y Escenarios de construcción pedagógica GIEEP de la Facultad de Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana.

² Docente maestra en Bellas Artes de la Universidad Industrial de Santander, docente investigadora de la Facultad de Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana, miembro del grupo GIEEP. correo: mi.platar@laibero.net

totalidad ayudan a conformar una imagen mental que permite constituir una percepción de realidad que capacita para operar e interactuar.

Conscientes de esta realidad y de la necesidad de difundir la riqueza emanada de las manifestaciones artísticas y del proceso evolutivo en la comunicación verbal y escrita, se genera el interés por el desarrollo de este proyecto, el cual busca a través de la obra pictórica que los niños y las niñas produzcan y desarrollen su capacidad comunicativa y textual teniendo presente la importancia que el arte tiene en la vida del ciudadano contemporáneo; para ello se genera la cartilla-taller “creando” que orientará al docente en el fortalecimiento, desarrollo de las habilidades comunicativas y estéticas en los niños y niñas.

Para este proyecto se parte de la imagen en este caso pictórica, por ser susceptible de muchos tipos de lectura: un esquema se presta a la significación mucho más que un dibujo, una imitación por un original, una caricatura por un retrato, *“la imagen deviene escritura a partir del momento que es significativa: como la escritura, supone una lexis”* Barthes, (1991, p: 201); la imagen es un lenguaje que ha existido desde épocas remotas y que se impone fuertemente al hombre con la seducción de la inmediatez perceptiva.

La palabra y la imagen impresa forman parte del desarrollo progresivo de difusión masiva, pero antes de emerger la imprenta, la fotografía o la televisión, el ojo o la mirada, ocupaba ya un lugar de protagonismo esencial en la conformación humana y cultural de una imagen. Por eso el acto de ver y conocer también a través del lenguaje y de su gran cantidad de fraseologismos y expresiones heredados tanto de la tradición popular como de la literatura, permite medir la importancia central que el órgano de la visión ha tenido en la construcción de imaginarios, siendo en los niños de amplia riqueza, del cual el proyecto busca fortalecer y ampliar realizando nuevas creaciones artísticas y textuales.

Para ello se hizo la selección de artistas colombianos, americanos y europeos con sus obras más

relevantes para trabajar en los talleres creativos. Realizar los talleres permitió llegar a la sensibilidad de los estudiantes a través de la comprensión de las obras, donde el color, las formas, el espacio, la composición, lo lleven a soñar y crear; plasman todo este sueño en textos de su autoría, en donde acceden a un vocabulario más amplio el cual despliega toda su creatividad, expresa libremente en un marco de amistad y cordialidad que favorece el avance creativo.

Para el desarrollo de este proyecto se eligieron las obras de los artistas del continente americano y europeo así: Alvaro Barrios “Five readymades”; Omar Rayo “Caballo del taller Rayo”; Fernando Botero “Corrida de toros”; Ana Mercedes Hoyos “Porcelana del Caribe”; Vicent Van Gogh “Los girasoles”, “el dormitorio”, “Noche estrellada”; Pablo Picasso “Familia de saltimbanquis”, “Guernica”, “Paisaje mediterráneo”; Vasili Kandinsky “Composición VII”, “sin título”; Andy Warhol “Lata de sopa de tomate Cambells”.

Todos ellos con obras que por sus características de color, formas, espacio, composición lleven a soñar, crear, expresar, a los niños y niñas a través de su gran imaginación y creatividad.

El disfrute que ofrece lo visual es una motivación, que conlleva a la creación y transformación para comprender el misterio del mundo, comunicar emociones, angustias, expresar, imaginar, soñar y transcribir algo del universo o de sí mismo a través de la materia, la imagen o del sonido. Se concibe la idea y para transmitirla se escribe, canta, dibuja, representa, pinta, esculpe u otros la ejecutan, acompañado de la memoria afectiva. Pero no solo es imaginar y soñar, es aprender la forma de expresar lo ya imaginado para articularlo a través del lenguaje y/o la composición. Ya lo dice Arheim (1980 p: 142) “La obra del arte hace al mundo visible. No hay sabiduría humana que pueda ir más allá”.

La imagen como herramienta para desarrollar la habilidad para leer y escribir en los niños y niñas es una destreza que para los educandos es lúdica

y fácil en su desarrollo de aprendizaje, que lo va envolviendo en el arte de expresar y componer con las letras y que dentro de lo avanzado en este proyecto de investigación se ha podido establecer que para el niño y la niña la composición pictórica llama la atención.

METODOLOGÍA

Este proyecto descriptivo, permitió evaluar: formas de conducta, actitudes, comportamientos concretos ante las obras, la asociación, a través de la observación sistemática de videos, grabadoras, cámaras fotográficas, diarios de campo.

El desarrollo de la investigación se realizó a través del método descriptivo, cuyo objetivo fue conocer las situaciones y actitudes predominantes. La estrategia con la cual se desarrolló el proceso investigativo del proyecto “las obras pictóricas como herramientas didácticas de la capacidad comunicativa en el aula”, fue a través de dos talleres diseñados y aplicados en prueba piloto a un grupo de niños y niñas (10 en total) que saben leer y escribir en edades de 7 - 8 años; lo cual permitió establecer su aceptación o no. El primer taller es identificar las obras y crear la composición artística, el segundo elaborar texto a partir de su creación y exponer a sus compañeros lo compuesto textualmente junto con su opinión sobre lo que llamo la atención. La prueba piloto con los niños lleva a identificar que se obtiene mejor resultado en esta disposición de los talleres y no como se plantea por la investigadora (observar, escribir y luego elaborar composición artística).

Los talleres con sus actividades son validados por jurados externos, dando paso a la creación de la cartilla-taller que servirá de guía en un nuevo proyecto investigativo para la aplicación en la población mencionada, permitiendo desarrollar la capacidad comunicativa y estética a los niños y niñas a través de las obras pictóricas escogidas del Siglo XX.

Los sujetos de la investigación contó con 4 niños y 6 niñas de Instituciones donde las docentes en formación realizan sus prácticas, teniendo presente que cumplieran los criterios determinados por el

proyecto, iniciando por establecer y ver cuáles serían las obras seleccionadas para el diseño del taller.

El procedimiento de prueba se realizó al presentar las imágenes a los niños y niñas participantes, donde se detalla que para ellos las obras que no poseen color y son más acromáticas no son de su agrado, siendo descartadas por los mismos niños y niñas, como por ejemplo las obras de Luis caballero y Antonio Caro. Es así como de un gran grupo de obras de diversos artistas, son los niños y niñas participantes en esta prueba quienes dan el parámetro del color como un elemento importante para ellos, pasando luego a buscar dentro de los artistas elegidos y/o modificando algunos, las que posean mas color, formas y texturas en su composición, quedando los mencionados en este informe.

Luego de tener ya preclasificadas por los niños y niñas las obras que poseen color, formas, texturas, tridimensionalidad, se hizo el diseño de los talleres que se plantean en la cartilla, los cuales con el grupo de apoyo investigador se fueron elaborando diseños para luego unificar entre todas para así proceder a enviar a los jurados externos entre los cuales se cuenta con:

- Maestro de Bellas Artes especialista en Pedagogía del diseño.
- Maestro en Bellas Artes, Magister en Comunicación y diseño cultural y Doctor en estudios Culturales Latinoamericanos.
- Licenciada en Ciencias de la Educación con estudios mayores en Administración Educativa Español y Literatura, Magister en Educación énfasis en Lectura y Escritura.
- Licenciada en pedagogía infantil.

Los maestros y licenciados al revisar las actividades y los talleres dieron algunas sugerencias de redacción para su validación, luego de estar aprobados se realiza la cartilla-taller que permitirá aplicar en una segunda propuesta investigativa estas actividades con la población indicada.

El producto de esta investigación es la cartilla para ser implementada con la comunidad educativa, la

cual se proyecta para aplicar a un número mayor de participantes con las entidades educativas donde la Universidad tiene convenios de práctica.

RESULTADOS

Del proceso investigativo “las obras pictóricas como herramientas didácticas potencializadoras de la capacidad comunicativa en el aula” surgió la construcción y entrega de la cartilla-taller llamada “Creando” para su edición e impresión, la cual es necesaria para dar continuidad a esta propuesta inicial. Propuesta estructurada con la cartilla-taller y que se aplicará en un nuevo proyecto.

La cartilla “Creando” es un escrito guía para que el docente pueda aplicar diversas herramientas en el aula con los niños y niñas seleccionados, consta de dos talleres que permiten dar la apreciación de

la obra, interpretación gráfica y creación de textos para los niños y niñas participantes en estos. Lo que permite observar la importancia que poseen las obras pictóricas a la hora de ser una herramienta para potencializar las habilidades comunicativas y estéticas de los niños y niñas.

Después de realizada esta prueba piloto se tomó la decisión de descartar algunos artistas por sus obras acromáticas y replantear las obras de otros. Es así como con este orden, se reorganizan los talleres para pasar a los jurados y proceder a la elaboración de la cartilla. Documento en el cual también la docente encontró sustento biográfico de cada uno de los autores, junto con la obra del artista con los que se trabajó, se proporcionó una mirada histórica y contextualizada sobre el trabajo de los artistas para generar en los niños y niñas participantes conocimiento sobre la obra.

Tabla 1. Actividades realizadas para prueba de talleres de creación y comunicación.

GRÁFICA		ESCRITURA			PARALENGUAJE	
Color, forma, textura, tamaño, espacialidad		Redacción, narrativa, ortografía, letra, coherencia, cohesión, creación.			Describe, pronuncia, manejo escenario, manejo del cuerpo, gestos, postura, contacto visual.	
TALLER 1	ACTIVIDAD 1.1	ACTIVIDAD 1.2	ACTIVIDAD 1.3	ACTIVIDAD 2.1	ACTIVIDAD 2.2	
	Es importante la contextualización al niño sobre el autor, su vida y obra. Contar sobre las características de la obra. Entre más datos se cuentan de la obra más interesa a los niños y surgen preguntas.	Se observo que descartaban las obras que no tenían color. De las acromáticas exponían: no tiene brillo, es muy negra, muy oscura, es fea, no es chistosa. Algunos recuerdan la forma, solo hay blanco y negro. Tampoco llamo la atención las obras con escenas de abrazo entre el mismo género.	Para la gran mayoría el color es lo que más recuerdan y parten de este para comentar la forma que tenia. Ej. La flor amarilla, la fruta roja, la noche azul, la cama amarilla, los círculos azules. Les recuerda cosas cotidianas en la vida de ellos.	Del conjunto de obras expuestas y narradas a los niños y niñas, en su gran mayoría, posteriormente mencionan y/o recuerdan la obra que más color y formas pose. Para unos pocos las obras que eligieron tienen relación con un hecho cotidiano de su vida.	Todos los niños y niñas desde un comienzo hicieron la pregunta ¿cuándo voy a dibujar y pintar? Tanto para niños y niñas fue un placer sentarse a realizar una obra, solo el 4% solicitó ver nuevamente la obra. En algunos casos el tiempo fue corto para todo lo que deseaban hacer en la composición pictórica.	

	ACTIVIDAD 3.1	ACTIVIDAD 3.2	ACTIVIDAD 3.3
TALLER 2	Para los niños y niñas el momento de leer la escritura realizada, no fue de su agrado. Al mencionar que escribieran sobre lo que habían pintado modificaba un poco su actitud. Dentro de la prueba que se realizó solo el 50% realizó textos de dos párrafos, donde se encontró la creación de una historia propia. Los demás escribieron solo un párrafo. Se observa algunos problemas con la letra y la ortografía; pero todos escribieron algún tema referido a la composición gráfica.	Para el total de los niños y niñas con quienes se hizo la prueba piloto, el taller fue de su agrado, pero refirieron muy poco tiempo para su realización.	Para el 70% de los niños y niñas esta actividad resultó difícil, no querían pasar al frente a contar sobre su trabajo textual, prefirieron mostrar su trabajo artístico y contar con sus palabras lo que habían hecho, pero no leer al frente de todos, manifestaron deseo de hacerlo desde su puesto de trabajo.

CONCLUSIONES

La imagen en la escuela debe convertirse en una herramienta central en el proceso de aprendizaje para todas las áreas del conocimiento, permitiendo ofrecer al educando un conocimiento creativo que lo lleve a nuevas opciones de interpretación, teniendo en cuenta que la imagen es un elemento ideal para el aprovechamiento didáctico no sólo por su valor comunicativo sino potencializador del aprendizaje.

Dentro del proceso realizado en esta propuesta se observa como la imagen que posee color y forma es llamativa para los niños y niñas, permitiendo recordar con más facilidad lo que había observado, ya que lo relaciona con algo de su cotidiano.

El permitir a los niños y niñas dibujar y colorear es una herramienta útil que motiva a los educandos y los lleva a crear y componer; así mismo anima a que exprese con sus palabras lo que realizó gráficamente.

REFERENCIAS

Abril, G. (2007). *Análisis crítico de textos visuales. Mirar lo que nos mira*. Madrid: Editorial Síntesis.

Arnheim, R. (1962). *Arte y percepción visual*. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires.

Arnheim, R. (1980). *Hacia una psicología del arte. Arte y entropía*. Madrid: Editorial Alianza, S.A.

Aparici, R. (1987). *Lectura de imágenes*. Madrid: Ediciones de la Torre.

Barney, E. (1970). *Temas para la Historia del Arte en Colombia*. Divulgación cultural, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

Biblioteca virtual Banco de la República. <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/indice>.

Ferreiro T. (1982) *Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño*. Siglo XXI.

Gardner, H. (1993) *Estructura de la Mente: La Teoría de las Inteligencias Múltiples*. Editorial: Fondo de Cultura Económica.

Gardner, H. (1997). *Arte, mente y cerebro una aproximación cognitiva a la creatividad*. Editorial. Paidós. Barcelona.

- Gran enciclopedia didáctica ilustrada El Arte (1980). Ed salvat. México.
- Lowenfeld, V. (1980). *Desarrollo de la capacidad Creadora*. Buenos Aires: Editorial Kapelusz.
- Medina, A. (1978). *Procesos del Arte en Colombia*. Colcultura, Bogotá.
- Ministerio de cultura. (2000) *Primer Seminario de Formación Artística y Cultural*. Sistema Nacional de Formación Artística y Cultural. Bogotá.
- Ministerio de Educación Nacional *lineamientos curriculares en educación artística (1997)*.
- Ministerio de Educación Nacional. (1997). *Lineamientos curriculares de Artística*. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional.
- Parsons, M. (2002) *Cómo entendemos el arte*. Una perspectiva cognitivo-evolutiva de la experiencia estética. Ediciones Paidós Ibérica, SA. Barcelona.
- Ramírez, C. (1994). *Interpretación de la obra de arte*. Universidad Santo Tomás. Editorial Universidad Santo Tomás. Bogotá.
- Read, H. (1986). *Educación por el arte*. (p.36). Barcelona: Editorial Paidós.
- Savater, F. (1999). *Las preguntas de la vida*. Editorial Ariel.S.A. Barcelona. p.227.
- Textos 1. *Documentos de Historia y teoría*. Historia y teoría del Arte y la Arquitectura, rama de Maestría. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.
- Vigotsky, L. (2003). *La imaginación y el arte en la infancia*. *Ensayo Psicológico*. España: Ediciones Akal, S.A.