

A large, abstract graphic on the left side of the cover, consisting of several overlapping, curved, red and white shapes that create a sense of movement and depth. The shapes are layered, with some appearing to be in front of others, creating a dynamic, flowing effect.

José Raúl Coca Martín

**Didáctica de la
educación artística
en Primaria**

- Edita: ADICE

- Autoría: José Raúl Coca Martín

- ISBN: 978-84-613-0225-3

- Título: La didáctica de la Educación Artística en Primaria.

INDICE

1.Introducción.	3
2.¿Qué es la Educación Artística?	4
3.¿Qué no es la Educación Artística?	8
4.Historia en Educación Artística.	9
5.Creatividad, imaginación y percepción visual.	11
6.La percepción y el pensamiento visual.	11
7.La inteligencia espacial.	14
8.El pensamiento simbólico.	15
9.La creatividad.	16
10.Sentimiento estético, memoria visual, imaginación y otras conductas artísticas.	20

11.La percepción multisensorial 21

y los nuevos métodos interactivos.

12.Bibliografía. 22

1. INTRODUCCIÓN

La mayoría de las personas, de los animales, objetos que conocen los alumnos las conocen a través de imágenes. Algunas de estas imágenes tienen un significado simple mientras que otras presentan un profundo contenido simbólico, pero todas ellas directa o indirectamente forman parte de nuestra vida cotidiana.

Los niños y niñas logran con gran rapidez ideas sobre lo que es bonito o feo y utilizarán esas razones en sus decisiones cotidianas. Presentarán un avance muy grande en su manera de representar la figura humana, los árboles o las casas durante el periodo escolar.

A continuación presentaré las ideas más relevantes que se desarrollarán posteriormente durante el transcurso de la lectura:

- Los lenguajes y las artes visuales son un conocimiento instrumental.
- La comprensión y creación de imágenes son dos aspectos que pertenecen al ámbito visual.
- Las artes visuales nos demuestran cómo somos los seres humanos.
- Dominar y usar normalmente los diferentes lenguajes necesita una formación adecuada y una experiencia que debe ofrecer la escuela.

2. ¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA?

La Educación Artística es una materia obligatoria del currículo de Primaria y Secundaria y una de las áreas de actividades en la Educación Infantil. El alumnado concibe la Educación Artística como pintar y dibujar.

Tradicionalmente, esta materia se denominó dibujo. A partir de mediados del siglo XX empezaron a utilizarse distintas denominaciones: artes plásticas, expresión plástica, educación visual. La asignatura de Educación Artística no contiene todas las manifestaciones artísticas sino que se representa principalmente a las artes visuales. La Educación Artística no debería llamarse así, sino simplemente artes visuales.

A continuación explicaré los conocimientos y aprendizajes más importantes en la Educación Artística basándome para ello en cinco categorías diferentes:

Ámbito	Conocimientos y aprendizajes
1. Hechos, objetos y situaciones que estudia la Educación Artística	Todas las imágenes visuales, las obras de arte, los objetos, los paisajes, animales, materiales y en general todo lo visible y tangible.
2. Tipos de conocimiento que	Pensamiento visual y creativo.

se adquieren	Función imaginativa.
3. Campos del conocimiento y actividades profesionales de los que proceden los contenidos de la materia.	Las artes visuales. Las ciencias que estudian esas imágenes y objetos. Las ciencias y tecnologías relacionadas en los fenómenos de la luz y el color y con la construcción de imágenes.
4. Capacidades básicas que se trabajan.	Percepción visual, táctil y cinestésica, creatividad...
5. Los Materiales que se emplean en Educación Artística.	Arcillas, papeles y cartones, telas, maderas, plásticos, piedras, espacios y luces...

- El tipo de conocimiento propio de la educación Artística.

Los tipos de conocimiento del aprendizaje artístico, están determinados por dos características:

Se basan en el pensamiento visual y creativo.

La función del conocimiento artístico es imaginativa

En el campo de las artes visuales los modos de conocimiento no son exactamente iguales que en el campo científico. En el ámbito artístico el aspecto que más nos interesa es la experiencia vital de los seres humanos, sobre todo lo relacionado con sus sentimientos, deseos, ilusiones. Cuando una niña o niño dibujan nos están contando cómo son y cómo sienten el mundo.

- Campos del conocimiento y actividades profesionales de los que proceden los contenidos de la Educación Artística.

La Educación Artística organiza sus aprendizajes y contenidos a partir de tres campos del conocimiento:

Las artes visuales es una denominación actual que está formado por un gran número de actividades artísticas y prácticas profesionales. Lo que tienen en común las artes visuales es que en ellas prevalecen los aspectos relacionados con la mirada y la visión.

Los contenidos en Educación Artística proceden de las ciencias que estudian, analizan y explican las imágenes, los objetos y las obras de arte. La más importante de estas disciplinas es la historia del arte, que describe, clasifica y explica cuáles han sido las manifestaciones artísticas desde la prehistoria hasta nuestros días.

Algunos conceptos básicos en Educación Artística proceden de las ciencias y tecnologías relacionadas con los fenómenos de la luz y el color y con la construcción de imágenes.

Las capacidades básicas que se trabajan.

Las capacidades básicas que se trabajan en las actividades y tareas propias de la Educación Artística son las relacionadas con la percepción visual, táctil y cinestésica, la creatividad. La mayoría de las escuelas y paradigmas en psicología se han interesado por estos fenómenos pero han sido principalmente las teorías de la “gestalt”, la psicología cognitiva y el psicoanálisis.

- Los materiales que se emplean en Educación Artística.

Los materiales son las arcillas, los papeles y cartones, las telas, maderas, plásticos, piedras, los espacios y las luces.

3. ¿QUÉ NO ES LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA?

La Educación Artística no es una materia diferente a las otras del currículo escolar, ni posee un menor valor académico que las demás. La mayoría de los aprendizajes en Educación Artística no son memorísticos, ni hay una única respuesta correcta para las preguntas y problemas. Los conocimientos y aprendizajes del alumnado en Educación Artística han de organizarse y evaluarse de la misma forma que en cualquier otra materia del currículo.

La Educación Artística no es solo para los que tienen cualidades artísticas. Cualquier alumno debe desarrollar las actividades relacionadas con esta asignatura.

La Educación Artística no ha de basarse únicamente en ejercicios de dibujo libre y de dibujo geométrico o técnico.

La Educación Artística no consiste en hacer imitaciones de cosas bonitas que parezcan obras artísticas. Los niños y niñas poseen sus modos de expresión propia con valor por sí mismas.

La Educación Artística debe reflejar la resolución de todo tipo de imágenes con el grado de complejidad adecuado a cada curso o nivel.

La Educación Artística no debe reproducir sino por el contrario eliminar los prejuicios sobre el arte en nuestra sociedad. En Educación Artística hay que lograr un cambio de actitud que valore positivamente los esfuerzos creativos por descubrir nuevas imágenes, formas y conceptos visuales.

En Educación Artística es muy importante la creatividad, pero no todo debe basarse única y exclusivamente en esta.

La Educación Artística no puede quedar limitada a lo que se trabaje en la escuela. Hay que observar y descubrir el entorno.

Los enfoques, metodologías, aprendizajes y contenidos en Educación Artística no son conocimientos cerrados y acabados sino que se trata de una materia abierta.

4. HISTORIA EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Las ideas, los métodos y los ejercicios de dibujo en la escuela se han modificado en gran medida a lo largo de la historia debido a

los cambios y transformaciones que se han producido en el mundo del arte, de la educación y de la sociedad en general.

Período	Características	Autores
Antigüedad	El dibujo, materia escolar.	Aristóteles
Edad Media	No hay sistema escolar. No hay escuelas de dibujo. Formación en los talleres profesionales.	Teófilo Cennini
Del Renacimiento al Romanticismo	No hay sistema escolar. Se crean las escuelas de dibujo. El dibujo imita la naturaleza y busca la belleza.	Albeti L. da Vinci Durero Vasari
s. XIX (1803-1886)	El dibujo en la escuela. No se ha descubierto el dibujo espontáneo infantil. El dibujo se especializa en artístico y técnico.	Pestalozzi Schmid Froebel Smith
s. XX (1886-1942)	Se descubre el dibujo infantil. Aparecen las primeras orientaciones relacionadas con la educación artística: aprendizaje del dibujo, desarrollo espontáneo y natural de la evolución creadora, función del buen gusto.	Ricci Cizek Luquet Freinet
s. XX (1942-2000)	Se desarrollan diferentes enfoques de la educación artística en la escuela: educación visual, enfoque disciplinar, cultura visual.	Dámico Read Lowenfeld

	Feldman
	Eisner
	Gardner

5. CREATIVIDAD, IMAGINACIÓN, PERCEPCIÓN VISUAL .

Los seres humanos conocemos el mundo a través de nuestros sentidos.

La investigación sobre la percepción visual ha tenido un gran desarrollo durante el siglo XX. Los dibujos infantiles se caracterizan por su espontaneidad, fresca, en ellos encontramos grandes muestras de creatividad, originalidad. Muchos artistas del siglo XX han estudiado los dibujos infantiles, incorporando a sus obras las cualidades del dibujo infantil. El desarrollo de la creatividad ha sido durante un largo período de tiempo, el objetivo principal de las propuestas educativas en el ámbito de la Educación Artística.

6. LA PERCEPCIÓN Y EL PENSAMIENTO VISUAL.

La percepción visual es pensamiento.

En los procesos perceptivos el sentido de la vista es el que presenta una mayor relevancia. La mayor parte de la información que recibimos los seres humanos es información visual, de ahí la gran importancia de la percepción visual para el aprendizaje y la construcción del conocimiento.

Percibimos un mundo de color.

La capacidad de apreciar el color es una de las características que definen la percepción de los seres humanos. Existe una estrecha relación entre luz y color. La luz blanca o visible está compuesta de diferentes colores. Cuando la luz llega a un objeto, una parte de ésta se absorbe y otra se refleja, llegando a nuestros ojos. El color de la luz reflejada determina el color del objeto. Un objeto que absorbe todos los colores es negro y uno que refleja todos los colores será blanco.

Las aportaciones de la Teoría de la forma o “Gestalt”.

El término “Gestalt” puede ser traducido por estructura o configuración. La Gestalt entiende la percepción como una experiencia directa y estructurada de la realidad exterior. La teoría de la Gestalt fue elaborada por tres autores alemanes: Wertheimer, Köhler y Koffka, quienes utilizaron algunas especialidades de la ciencia como la psicología, la física, la biología... para construir un método que consiste en describir las características estructurales.

La percepción se explica mediante un sistema de organización del material sensorial que permite construir estructuras gestálticas simples y buenas. La Gestalt entiende que la buena forma es una cualidad de la naturaleza orgánica e inorgánica y que por lo tanto los procesos activos de la percepción están de acuerdo con el mundo físico. Si empleamos las teorías gestálticas en la expresión artística nos daremos cuenta cómo las cualidades expresivas de las obras artísticas están relacionadas con los aspectos formales.

Leyes de la Gestalt

- *Ley de la proximidad*: ante varios estímulos iguales se tiende a agrupar en un conjunto homogéneo aquellos que se encuentran más próximos entre sí.
- *Ley de la semejanza*: se tiende a agrupar en un conjunto homogéneo aquellos estímulos que son semejantes entre sí.
- *Ley de la uniformidad*: se tiende a percibir como un todo los objetos o líneas que mantienen una misma dirección.
- *Ley del movimiento común*: ante un conjunto de elementos percibimos como un todo aquellos que se desplazan a la vez, y en la misma dirección, aún siendo los más próximos entre sí.
- *Ley del cierre*: al agrupar los elementos se tiende a hacerlo de tal modo que el resultado sea una figura cerrada en sus contornos.
- *Ley del contraste*: la percepción del tamaño de un elemento resulta influida por la relación que éste guarda con los demás elementos del conjunto.

La percepción de imágenes.

Si queremos entender cómo se produce el proceso de la visión debemos reflexionar sobre los mecanismos de la percepción visual: cómo se captan, procesan e interpretan los estímulos visuales.

7. LA INTELIGENCIA ESPACIAL.

Se ha definido la inteligencia como la capacidad de los seres humanos para asimilar conocimientos, recordar acontecimientos, razonar de manera lógica, traducir lo abstracto en concreto o lo contrario.

Existe la inteligencia espacial que se emplea para orientarse en el espacio. En lo que se refiere a las artes visuales, la inteligencia espacial es aquella que está relacionada con la percepción, transformación y representación de figura y elementos en el espacio.

Arnheim indica que existe una interacción estrecha entre ver y pensar, y que por lo tanto la enseñanza de las artes plásticas, al desarrollar la percepción visual es clave del pensamiento.

Educación artística e inteligencia.

La percepción visual tiene una evolución propia en el individuo, que se produce en un medio natural y cultural determinado. La cognición y el aprendizaje conllevan procesos como: pensamiento, lenguaje, percepción visual, atención, imaginación.

Lowenfeld expone que la Educación Artística es la única disciplina que se basa en el desarrollo de las experiencias sensoriales.

J.A. Marina defiende que la inteligencia es algo más que razonar o resolver problemas formales y expresa el modo libre de aprender de los niños como elemento clave del aprendizaje y dominio de las facultades mentales.

8. EL PENSAMIENTO SIMBÓLICO.

El pensamiento es sinónimo de inteligencia. La inteligencia es la capacidad de adaptar el pensamiento a las necesidades que desarrolla la vida y dar sentido a lo que nos rodea. La palabra símbolo significa juntar, reunir. Se trata de una representación, gracias a la cual, los seres humanos somos capaces de asociar una realidad a otra cosa. Cuando hablamos de pensamiento simbólico nos referimos a la capacidad de pensar, imaginar o crear mediante símbolos.

- **Teorías y autores**

Gardner defiende que la mente humana posee una capacidad para producir sistemas de símbolos que utiliza para originar pensamiento. En la capacidad de simbolización temprana de los niños, Gardner destaca la presencia de dos interpretaciones:

- el enfoque cognitivo, que plantea la actividad simbólica como una tarea eminentemente intelectual.
- el enfoque afectivo, que explica la función que desempeñan los símbolos en la vida afectiva y emocional de los niños.

Langer define las formas artísticas como las más complejas de las formas simbólicas conocidas.

Para Gombrich, en cuánto al arte de los niños, señala las diferencias entre la intencionalidad de los dibujos infantiles y las de los adultos. Los niños utilizan fórmulas o equivalentes simbólicos que representan objetos del mundo. La evolución de los dibujos

infantiles hacia el realismo se produce debido a una imitación de las personas adultas.

- **Arte, símbolo y aprendizaje.**

La comprensión de los símbolos es imprescindible en todos los ámbitos de la vida, de aquí la gran importancia del pensamiento simbólico para la educación. Dorfles dice que, independientemente de la voluntad del artista, toda obra de arte nos comunica algo.

Los símbolos han tenido, desde un punto de vista histórico, una desigual presencia en las obras de arte. En el arte egipcio o románico, las obras artísticas se fundamentaban en la simbolización de un concepto o idea y buscaban la forma más idónea para representarlo. En el renacimiento, neoclasicismo, la preocupación estaba en acercarse lo más posible a una representación naturalista. La importante carga simbólica de los dibujos infantiles, su utilización de esquemas flexibles para representar diferentes figuras y objetos, la utilización del espacio..., son características que nos recuerdan el arte egipcio o románico. Vigotsky plantea que los niños cuando dibujan no trasladan al papel lo que ven, sino todo lo que conocen del objeto representado.

9. LA CREATIVIDAD.

La creatividad es un término bastante amplio que se relaciona con la innovación y la originalidad en distintas actividades. La creatividad es uno de los aspectos que lleva a la humanidad al progreso y a la mejora de las condiciones de vida.

Actualmente, la creatividad es entendida como una cualidad de la inteligencia que puede ser desarrollada a través de la educación.

- **La creatividad en las artes visuales.**

Se puede considerar la creatividad como cualquier aportación valiosa y novedosa. Entendemos la creatividad como una característica de la persona, como un proceso y una capacidad para la resolución de problemas.

Guilford indicó que el talento creador no sólo está presente en unas pocas personas, sino que probablemente, se encuentra en diferentes niveles en toda la población.

Torrance es autor de un test para medir la creatividad. Se evalúan cuatro descriptores de la creatividad: originalidad, fluidez, flexibilidad y elaboración. Torrance defiende la importancia del pensamiento creativo para el individuo y la sociedad, y apuesta por crear métodos de instrucción y materiales para facilitar el desarrollo y la actuación creativa en las escuelas. También apuesta por ayudar al profesorado a llevar a cabo una enseñanza creativa y a favorecer el aprendizaje creativo en los niños.

Gardner defiende que el estudio sobre creatividad debe ir unido al estudio de la inteligencia.

Componentes y fases del pensamiento creativo.

La originalidad se ha considerado como el rasgo más característico de la creatividad. Nos referimos a lo único o lo irrepetible.

La flexibilidad es todo lo contrario a la rigidez, a lo inamovible. La flexibilidad conlleva la capacidad para dar respuestas diferentes a un problema planteado.

La fluidez consiste en la capacidad para producir muchas obras o dar respuesta a problemas de la manera más rápida posible.

La elaboración es un indicador característico de las producciones gráficas y artísticas, está relacionada con la capacidad para producir obras o resolver problemas de una forma minuciosa, con detalle.

Estos cuatro componentes son considerados como los más relevantes de la creatividad.

Wallas propuso cuatro etapas en el proceso creativo:

- Preparación: búsqueda y recopilación de información.
- Incubación: nuestro inconsciente trabaja en el problema.
- Iluminación: soluciones intuitivas aparecen espontáneamente
- Verificación: las soluciones son organizadas y probadas lógicamente.

- **Métodos y técnicas de desarrollo de la creatividad.**

Los métodos de desarrollo de la creatividad se pueden entender como modos de proceder lógicos, procesos mentales o modos generales de conducirse.

Foustier y de la Torre plantean cuatro métodos para desarrollar la creatividad, que pueden aplicarse a la enseñanza.

1. El método analógico: utiliza las relaciones de semejanza. El método consiste en descubrir cuáles son las relaciones analógicas que existen entre objetos, situaciones, etc. para facilitar la resolución de problemas planteados.
2. El método antitético. Consiste en construir algo ofreciendo soluciones mejores que las que ya existen.
3. El método aleatorio conlleva la posible asociación de dos conceptos generando un nuevo concepto.
4. El método proyectual define que entre la identificación de un problema y su solución existe una serie de acciones que nos llevan a un proceso realmente creativo.

Las técnicas para el desarrollo de la creatividad se pueden definir como las estrategias concretas o modos de proceder sistemáticos y organizados para estimular el pensamiento creativo.

En las técnicas intuitivas interviene nuestra imaginación. Se valora más la espontaneidad y la capacidad de improvisación que el análisis.

Las técnicas analíticas son las que parten de la revisión y descomposición del problema en sus elementos, para integrarlos posteriormente.

Las técnicas asociativas tratan de combinar conceptos ya sabidos para obtener otros resultados nuevos.

Las técnicas metamórficas desarrollan aptitudes para redefinir, convertir y transformar.

Las técnicas inferentes buscan la descomposición o el desarrollo del problema planteado.

Las técnicas de sensibilización y expresión tienen como objetivo favorecer el desarrollo sensorial, la capacidad perceptiva y la actuación espontánea.

Las técnicas heurísticas se utilizan fundamentalmente en el campo científico.

Las técnicas de representación y autorreferenciales se basan en el lenguaje simbólico para profundizar en el subconsciente a través de estados alterados de conciencia, los sueños, etc.

10. SENTIMIENTO ESTÉTICO, MEMORIA VISUAL, IMAGINACIÓN Y OTRAS CONDUCTAS ARTÍSTICAS

En el aprendizaje artístico participan aspectos relacionados con la experimentación de sensaciones y sentimientos. La educación estética supone una educación de las emociones y los sentimientos.

En la actividad artística se utiliza un tipo de memoria denominada "memoria visual" que es utilizada en actividades reproductivas. La memoria visual se puede desarrollar a través de determinadas actividades o ejercicios sistemáticos. La Educación Artística es el área del conocimiento que más se ha preocupado en despertar la imaginación en los niños.

11. LA PERCEPCIÓN MULTISENSORIAL Y LOS NUEVOS MEDIOS INTERACTIVOS

Las manifestaciones artísticas que se desarrollan en la actualidad no se limitan a la expresión de un solo lenguaje sino que se basan en diferentes lenguajes.

Se ha ido evolucionando hasta nuestros días hacia la búsqueda de una percepción total. La Educación Artística es el área que mejor desarrolla este tipo de percepción en la escuela. La Educación Artística que, tradicionalmente se ha centrado en la educación del sistema visual, hoy necesita aproximarse a la incorporación de capacidades que se desarrollan a través de otros sentidos para dar respuesta a las exigencias de la sociedad multicultural, multimedia.

12. BIBLIOGRAFÍA:

ACÉRETE, D. (1992): *Objetivos y didáctica de la expresión plástica*. Kapelusz. Buenos Aires.

BADÍA, M. (2003): *Figuras, formas, colores: Propuestas para trabajar la educación plástica y visual*. Graó. Barcelona.

BERANZA GOBANTES, R. (1992): *La imagen en la educación visual y plástica*. Edetania. Valencia.

COREN, S. (2001): *Sensación y percepción*. McGraw-Hill. México.

EISNER, E. (1995): *Educación la visión artística*. Paidós. Barcelona.

GAGLLARDI, R. (2006): *El lenguaje plástico visual*. Ediciones Aula Taller. San Blas.

GARDNER, H. (1994): *Educación Artística y Desarrollo Humano*. Paidós. Barcelona.

LOWENFELD, V. (1995): *Desarrollo de la capacidad creadora*. Kapelusz. Buenos Aires.

MARÍN VIADEL, R. (2003): *Didáctica de la Educación Artística*. Pearson. Madrid.

VALENCIANO PLAZA, J.L. (2006): *Educación Plástica. Teoría y práctica. Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria*. Departamento de Educación. Gobierno de Navarra. Pamplona.