

EL ARTE, LENGUAJE DE NUESTRO SER



YADY NORELLA JÁCOME CABEZA
Xiomara Velandia Vásquez
ANGÉLICA MARÍA GÓMEZ VERA

¿Sabéis lo que se me está ocurriendo? Somos las únicas criaturas vivientes que podemos pensar sobre el mismo acto de pensar. Podemos utilizar simbolismos para ello. Podemos analizar, soñar y crear en nuestras mentes; eso es lo que significa ser humano y por ello también es por lo que esos poderes deberían darnos un profundo sentimiento de magia y misterio.¹

Leo Buscaglia.

Es en esos mundos mágicos y misteriosos donde los infantes dejan fluir un sinnúmero de sentimientos: autónomos y creativos que les permiten soñar y explorar realidades que se presentan en su entorno. De ahí surge la necesidad de implementar un modelo pedagógico que posibilite la expresión del infante; sacando de él, toda esa carga emotiva y cognitiva que necesita ser aprovechada. En este punto es, donde el arte brinda un gran aporte como herramienta metodológica; al ser un instrumento posibilitador de habilidades y destrezas necesarias para el desarrollo integral del niño(a), a la vez que se convierte en una experiencia gratificante, que les permite vivenciar situaciones donde van adquiriendo conocimientos y valores que propician mejores relaciones interpersonales; contribuyendo así a la producción de un trabajo u obra que necesita ser realizada en ambientes agradables donde poco a poco se

hace más indispensable despertar las capacidades de: pensar, sentir y hacer dentro del proceso de Enseñanza Aprendizaje.

En toda la vivencia que se ha propiciado a los estudiantes, se hallan buenos resultados al encontrar niños(as) interesados en aprehender su mundo; se sienten completamente atraídos por esta práctica que les brinda la posibilidad de construir su propio conocimiento, a través de múltiples actividades artísticas que pretenden integrar el saber con la praxis manteniendo a los infantes en expectativa y con un espíritu abierto; que lo llevan a investigar acerca de cosas desconocidas, interactuando con su propio entorno. Esta experiencia los envuelve hasta tal punto, que desean continuar con su trabajo así se haya terminado la hora de hacerlo y de esta manera se van formando dentro de un círculo de valores, necesarios para vivir y convivir en sociedad.

En todo el ambiente escolar se ve el requerimiento de fortalecer los lazos afectivos que logren mejorar las relaciones interpersonales e intrapersonales que ayudan al fortalecimiento de nuestra personalidad y al de toda la comunidad en general; reconociendo que la tarea educativa requiere de un trabajo en equipo dirigido hacia un bien común, que permita alcanzar los objetivos propuestos en la formación de seres HUMANOS. Esta Característica ontológica debe ser vivida y revivida en la actualidad; ya que si miramos bien a nuestro alrededor, nos damos cuenta que ahora más que nunca necesitamos reflexionar y valorar el sentido de la vida;

¹ BUSCAGLIA, Leo. Vivir, Amar y Aprender. Editorial Tiempo Libre S. A. Bogotá. 1.984. Pág. 156

CONTINÚA PÁG. 56

cuestionándonos un poco acerca de lo que somos y comprometiéndonos con lo que queremos ser: maestros. Es precisamente en esta labor educativa donde debemos recuperar estas cualidades de: ser y sentir; reconociendo aún más que nuestros niños(as) las necesitan con mucha urgencia y que ya es hora de que les demos la posibilidad de desarrollarse tanto individual como colectivamente, aceptando de una vez por todas que ellos tienen esa necesidad interior de ser y sentir que realmente existen, que son reales y que pueden llegar a transformar con su vida la de los demás. Por esto creemos que en esta convivencia de docente estudiantes, se necesita el amor de unos hacia otros accediendo a la posibilidad de amar y sentir que somos correspondidos.

En esa relación simbiótica es donde los estudiantes gozan con su aprendizaje; pues hay la motivación de encontrarse con una fraternidad dentro de un ambiente lúdico que posibilite la expresión libre y responsable de cada uno de los integrantes de este grupo. Sabemos que la tarea no es fácil y que requiere de mucho compromiso con la labor educativa, al igual que el tiempo necesario para reflexionar un poco sobre el quehacer pedagógico, permitiendo a su vez; el tener las bases necesarias para ir formulando nuevas estrategias metodológicas que permitan obtener mejores resultados en la práctica docente.

Al realizar la labor investigativa, se analizó el papel fundamental que juega el arte en este proceso educativo; pues evaluando los resultados que tuvieron los talleres de integración del arte con las demás áreas del saber, entendimos que de alguna manera, es imposible separar: el arte y la lúdica; ya que son elementos inherentes de los educandos, es su estado natural, que les permite estar alertas a toda esa estética dinamizadora que se presenta dentro de su contexto y que a veces llega a ser ignorada. Todas estas herramientas metodológicas; quieren acabar con la educación asistencializadora que

termina por destruir ese espíritu activo, que quiere descubrir un sin número de formas escondidas que traen consigo muchos saberes; los cuales pueden descubrir a través de la: indagación, investigación y experimentación que posibiliten la adquisición de conocimientos, dentro de un ambiente lúdico artístico.

LA COMUNICACIÓN A TRAVÉS DEL ARTE:

Siendo el arte una actividad humana, en la cual se siente la satisfacción del deseo de expresar sentimientos y emociones que forman parte del mundo de experiencias propias; que buscan enriquecer, retroalimentar y sensibilizar no solamente al artista sino a todo aquel que entre en contacto con la obra, logrando hacer de esta actividad algo renovador que proporciona un goce, placer y satisfacción tanto para el que la realiza, como para el que entra en contacto con ella.

El arte es un medio de expresión comunicativa y esa es una habilidad propia del lenguaje; precisamente es en este sentido que el lenguaje artístico se convierte en un medio excelente de interacción social donde podemos construir una cultura; empezando por las representaciones que van siendo creadas y recreadas y que constituyen los mundos posibles de todos (sociedad). Se deben brindar espacios libres donde el estudiante esté al mismo nivel del profesor, en un diálogo horizontal entre A y B que lo lleve a su HUMANIZACIÓN y a construir su propia identidad por medio de la CREACIÓN.

La creatividad es la capacidad de producir cosas nuevas, cosas que llevamos en nuestra mente y las sacamos de allí, a través de una obra; para esto hay que sensibilizarnos si queremos transmitir todo el conjunto de sentimientos, ideas y emociones

que llegarán a comunicarnos un mensaje; el cual estará ligado no sólo al producto obtenido; sino también al sentir y pensar del artista que recrea una realidad aparente, convirtiéndola en una realidad mágica que llega al espectador y es capaz de: conmover, transmutar, sensibilizar y a la vez crear vínculos comunicativos por medio de su obra. En este aspecto, el arte se convierte en un medio eficaz de diálogo, por medio de la experiencia se muestra toda la carga emotiva e intelectual que los niños(as) pueden tener y que nosotros podemos dejar fluir. En la experiencia artística, es completamente placentero ver como el niño

disfruta lo que hace; es capaz de múltiples acciones individuales, pero también colectivas; en todo este contexto lúdico los niños(as), son capaces de analizar, intercambiar y debatir ideas de una manera crítica que les servirá en un futuro para la solución de problemas. Al construir estos espacios comunicativos, los estudiantes irán adquiriendo unas competencias que les permitirán desarrollarse como individuos capaces de argumentar, de proponer e interpretar su propio mundo por medio de: "La participación de los sentidos en actividades... creativas que dan forma y estructura a la imaginación, estimulando la capacidad para crear, improvisar y cultivar el arte... en toda su extensión, cumpliendo una función comunicativa".²

Teniendo en cuenta que entre más sentidos logren intervenir en el proceso de enseñanza y aprendizaje, más fácil se conseguirá la aprehensión de conocimientos. Creemos que es completamente indispensable combinar el saber con la experiencia; para que en esta

mezcla, cada uno descubra ese mundo fantástico que aporta en el desarrollo de nuevas habilidades, nuevos sentires y disfrutes de la belleza; recuperando así, la capacidad de asombro que hace posible transformar la realidad.

Una educación apoyada en el arte como elemento comunicativo es de vital importancia, ya que permite la socialización a la hora de plasmar todo su sentir en una obra artística. Esta función comunicativa a través del arte será posible, en la medida en que admitamos la necesidad y la importancia de éste, como uno de los lenguajes esenciales del niño (a) que merece ocupar un lugar especial dentro del aula escolar. Pues el crear; es una de las formas de expresión utilizadas por el niño, es un lenguaje propio por medio del cual expresa al mundo lo que siente y percibe de él de una forma espontánea, logrando experimentar un sin número de sensaciones que permitirán las condiciones para su desarrollo libre, responsable y socializado. Esto estimulará en gran

parte su aprendizaje

EL ARTE COMO INSTRUMENTO FORMATIVO Y TRANSFORMADOR:

Teniendo en cuenta el papel que juega el arte en el desarrollo de la sensibilidad, del pensar, de la creatividad, y de la destreza psicomotriz del niño(a), que le ayuda a construir su mundo interior de una manera

² FLOREZ, Lizardo. Revista Rastros y Rostros. Edición No 7. Bucaramanga. 2.001. Pág. 59.



autónoma, es en este sentido que la educación artística no es importante sólo como un medio en sí mismo, es decir, que el estudiante llegue a cantar, a danzar o a pintar, sino también como un facilitador o herramienta dentro del proceso pedagógico que hace al ser más pluralista al conocimiento en vías del desarrollo de su personalidad. Tomando conciencia de que no hacemos artistas ya que como se sabe, el artista nace con una determinada capacidad creadora. Lo que tratamos de hacer a través de la experiencia es estimular esa capacidad maravillosa que consiste en producir objetos valiosos llenos de preguntas dirigidas a la sensibilidad, a la imaginación y a la razón altamente evolucionada.

Por eso la educación artística tiene el propósito de contribuir con el proceso educativo y cultural de los estudiantes; de manera que las artes permitan al individuo expresar su forma de sentir el mundo desde una perspectiva de lo bello, abriendo caminos para el mejoramiento y bienestar de una sociedad. Es así como vemos que: "Las artes promueven a su vez la idea de que la gran misión de la escuela no es solamente enseñarle al estudiante a ganarse la vida, sino a vivirla plenamente".³

En este sentido; se debe crear una pedagogía abierta, una educación de la sensibilidad; para que cada escuela dentro de ella, busque equilibrar: la naturaleza con la cultura, la forma con la estructura, el signifiante con el significado, la intuición con la razón, la sensibilidad con el saber conceptual, el presente con el pasado o con el porvenir, lo propio con lo extraño, la identidad con la diferencia, logrando al final un equilibrio de lo particular a lo universal; donde el estudiante debe ser capaz de mantener su unicidad, a la vez que reconoce su integración en un grupo social cohesionado. En esta interrelación del individuo con la sociedad; la educación deberá mantener el carácter de integral; para que tanto el arte, como las demás áreas

académicas apunten hacia la formación de espíritus creativos que forjen un mejor mañana para la comunidad en general.

Para finalizar; debemos dejar que esas aves que un día alzarán el vuelo (niños) canten y se expresen; que no se queden en ese silencio que los priva de expresarse libremente en su entorno educativo y si de alguna manera esto ocurre, nosotros como maestros debemos escuchar esas voces aunque no estén cantando. Esto nos ayudará en nuestro acercamiento y sensibilización con los estudiantes ya que así tenemos en cuenta no solo mi aquí, sino también el allá (estudiantes). Recordemos que de alguna manera, siempre partimos de aquí para llegar allá, y precisamente por esto, necesitamos empezar a aprehender las voces que hay dentro de nosotros, debemos empezar a escuchar a los demás, requerimos servir y darnos a los demás, para entregarles en todo ese amor puro; uno de esos amores incondicionales difíciles de encontrar, pero que si nos lo proponemos podemos llegar a brindar para que nuestra labor sea más fructífera. Después de esto; lo que queda es esperar, tal como lo hace la semilla para poder germinar.

BIBLIOGRAFÍA

BUSCAGLIA, Leo. *Vivir, Amar y Aprender*. Editorial Tiempo Libre S. A. Bogotá. 1.984.

CORONADO DE CHAVARRO, Maria Nohora. *Lineamientos Curriculares*. Santafé de Bogotá D.C. 2000.

FLOREZ, Lizardo. *Revista Rastros y Rostros*. Edición No. 7. Bucaramanga, 2.001.

³CORONADO DE CHAVARRO, Maria Nohora. *Lineamientos Curriculares*. Santafé de Bogotá D.C. 2000. Pág.14