Escuela Normal de Educación Preescolar

Licenciatura en Educación Preescolar

Ciclo escolar 2020-2021

Curso: Artes visuales

Maestra: Silvia Erika Sagahón Solís

Alumna: Aneth Giselle Saavedra Salais

Grupo: 3°B **Número de lista:** 17

Evidencia de aprendizaje Unidad I

Unidad de aprendizaje I: Lo que sabemos de las artes visuales

Propósito de la unidad de aprendizaje

Reflexionar sobre el aporte de las artes visuales en su vida, a partir de actividades vivenciales de expresión e interpretación, para en consecuencia, reconocer y valorar la importancia de desarrollar actividades vinculadas a las artes plásticas, en la educación preescolar.

Competencias profesionales:

* Detecta los procesos de aprendizaje de sus alumnos para favorecer su desarrollo cognitivo y socioemocional.
* Integra recursos de la investigación educativa para enriquecer su práctica profesional, expresando su interés por el conocimiento, la ciencia y la mejora de la educación.

Fecha: 18 de abril 2021 **Lugar:** Saltillo, Coahuila

¿Qué son las artes visuales?

El arte es un conjunto de disciplinas o producciones del ser humano con fines estéticos y simbólicos a partir de un conjunto determinado de criterios, reglas y técnicas. Las artes buscan representar, a través de medios diferentes el universo de inquietudes humanas, sean reales o imaginadas, mediante el uso de símbolos o alegorías.

Los tipos de artes van clasificadas de acuerdo con la armonía de sus técnicas e instrumentos con los que se materializan las diferentes producciones. En este punto, nos compete describir las artes visuales. Estas se denominan como el conjunto de manifestaciones artísticas de naturaleza visual, entre las que se encuentran las disciplinas plásticas tradicionales, las nuevas formas de expresión aparecidas durante la segunda mitad del siglo XX y las manifestaciones artísticas más recientes, producto de las nuevas tecnologías y los nuevos medios. Entre las disciplinas plásticas tradicionales existen, por ejemplo, la pintura, el dibujo, el grabado y la escultura.

El aspecto que tienen en común todas las expresiones de las artes visuales es que son captadas a través de la visión, de modo que comparten una serie de características, elementos y principios estéticos. Dentro de los criterios podemos encontrar la armonía, el color, la composición, el espacio, el equilibrio, la luz, el movimiento, la perspectiva, el ritmo y la textura, definidos en lo que se denominan valores estéticos. Es a partir de estos códigos o lenguajes visuales que el artista busca transmitir al espectador una experiencia estética determinada.

Teorías sobre del desarrollo de la capacidad creadora

Entre los aportes que hacen algunos autores respecto al desarrollo de la capacidad creadora y al proceso de la creatividad, destacan Viktor Lowenfeld, Rudolph Arnheim y Howard Gardner.

Viktor Lowenfeld nos habla de algunas etapas de escritura basada en los universos que construyen los niños desde su pensamiento creativo y que son expresados de diferentes maneras. Viktor Lowenfeld (1984) relaciona esto con el desarrollo del arte infantil, asignando nueve etapas al desarrollo cognitivo:

1. Etapa del garabato (2 a los 4 años), la representación intuitiva de los objetos
2. Etapa del garabateo desordenado: el niño comienza a garabatear en torno a los 18 meses
3. Etapa del garabateo controlado: el niño se va dando cuenta de las líneas que traza y de la afectación que tienen en el papel
4. Etapa del garabateo con nombre: el niño busca dar significado a los garabatos
5. Etapa preesquemática (4 a los 7 años): el niño reconoce su acción dedicándole un mayor tiempo de trabajo
6. Etapa esquemática (7 a los 9 años): el niño genera una semejanza con la realidad
7. Etapa del realismo (9 a los 12 años): representación del dibujo en líneas en las cuales le da un sentido a la imagen
8. Etapa del pseudonaturalismo (12 a los 13 años): los dibujos tienen mayor detalle y se observa mayor detalle sexual
9. Etapa de la decisión (13 a los 14 años): hay una búsqueda de técnicas artísticas y pulimento de las imágenes.

Por otro lado, tenemos a uno de los pioneros en analizar y dignificar el pensamiento visual. **Rudolph Arnheim**, psicólogo y filósofo nacido en Berlín en 1904, muy influido por la psicología de la Gestalt y la Hermenéutica. Para Arnheim, el hombre moderno está permanentemente acosado por el mundo del lenguaje y lo utiliza demasiado para relacionarse con el mundo.

En su libro Visual Thinking (1969), un clásico en las escuelas de Arte y Diseño, plantea que existen otras formas de aprender el mundo basadas en los sentidos, por ejemplo, en la vista. El lenguaje nos sirve para nombrar lo que ya ha sido escuchado, visto o pensado, pero abusar de él nos puede paralizar en la resolución de problemas mediante la creación intuitiva.

Para Arnheim, la inteligencia es imposible sin percepción. Las ideas o conceptos que tenemos de un objeto nos condicionan cómo los percibimos. Percepción y pensamiento actúan de forma recíproca. Por ejemplo, un estímulo visual sobre un objeto desconocido nos llama más la atención que otro con el que estamos familiarizados (por ejemplo, una fruta exótica). Esta continua retroalimentación entre estímulo e intelecto nos facilita nuestra vida cotidiana.

Mediante la creación de artefactos visuales (con mayor o menor definición o conceptualización), no hacemos otra cosa que proyectar nuestras ideas, ponerlas en orden sobre el papel para volver a percibirlas y elaborarlas mejor. La representación visual de los conceptos nos ayuda a pensar y conectar las ideas con el mundo real, para Arnheim es vital estar con los pies en la tierra. No podemos enseñar matemáticas sin dar ejemplos prácticos.

Según Arnheim hay tres actitudes de observación:

1. La forma más común es aislar el objeto para percibirlo en un estado puro, es decir, sintetizar su idea / concepto en su forma más simple. Esta es la forma de cómo nos enseñan a dibujar desde pequeños, por ejemplo, garabateando la típica casa. Cuando dibujamos de memoria, a partir de nuestros “diseños internos” evocamos imágenes eidéticas, imágenes impresas en la memoria o los conceptos de los estímulos que hemos recibido. A mayor nivel de abstracción, mayor capacidad de representación universal tendrá la imagen.
2. Otra actitud es no aislar el objeto de su contexto, sino fundirlo con él para que los atributos de los dos se mezclen. Esta sería la mirada pictórica, en la cual, cuando se analiza una imagen se perciben luces, sombras y colores para intentar construir una representación similar a la que percibimos con la vista.
3. La tercera opción es analizar el objeto de forma creativa, desde múltiples puntos de vista y posibilidades. Cambiando su sentido, buscando nuevos usos y posibilidades de interpretación.

Por último, el autor **Howard Gardner** (1988) en su teoría de las inteligencias dice que el individuo creativo es una persona que resuelve problemas con regularidad, elabora productos o define cuestiones nuevas en un campo, de un modo que al principio es considerado nuevo, pero que al final llega a ser aceptado en un contexto cultural concreto.

Gardner considera la creatividad como un fenómeno multidisciplinario, que no se presta al abordaje desde una disciplina como se ha hecho hasta ahora. Esta afirmación se basa en que la creatividad es un fenómeno polisémico y multifuncional, aunque Gardner reconoce que a causa de su propia formación parece inevitable que, en su estudio de la creatividad, ponga el mayor énfasis en los factores personales y haga uso de las perspectivas biológica, epistemológica y sociológica para hacer un abordaje de conjunto. El sistema gardneriano tiene tres elementos centrales cuyos "nodos" son:

Individuo: El citado autor diferencia el mundo del niño dotado -pero aún sin formar- y la esfera del ser adulto, ya seguro de sí mismo. Le confiere importancia a la sensibilidad para con los modos en que el creador hace uso de la cosmovisión de niño pequeño.

Trabajo: Alude a los campos o disciplinas en que cada creador trabaja; los sistemas simbólicos que usa habitualmente revisan, o inventa otros nuevos.

Las otras personas: Considera también la relación entre el individuo y otras personas de su mundo. Aunque algunos creadores, se cree que trabajan en aislamiento, siempre la presencia de otras personas es fundamental; estudia la familia y los profesores, en el período de formación, así como los que han apoyado o han rivalizado en los momentos de avance creativo.

Representación objetiva e interpretación subjetiva y los aportes en la educación preescolar.

En la representación objetiva, el artista que busca producir arte objetivo no tiene nada que eliminar o excretar de su mundo interno, se siente completamente vacío y limpio de pulsiones y de emociones. Entonces, desde este silencio interno surge el amor y la compasión, surge la posibilidad de despertar la verdadera creatividad. El arte objetivo busca propulsar la misma experiencia en todas las personas que lo reciben, de ahí que debe salir de y debe dirigirse a ese núcleo universal y arquetípico que todos los humanos compartimos y que, a su vez, nos une más allá de los egos y de las reacciones emocionales individuales. Es un arte creado pensando en el receptor, no una mera excreción del artista creador.

Por otro lado, el arte subjetivo significa que el artista vierte su mundo y estado subjetivos sobre la tela que está pintando, en la música que produce, en los poemas que escribe o en la danza que ejecuta. Ese arte es una mera proyección de sus sueños, de su imaginación y fantasías, estados de ánimo y carencias. El artista que produce arte subjetivo no está realmente implicado con las personas que van a ver su pintura, a escuchar su música ni a leer sus poesías. No se involucra con lo que le va a pasar al receptor de su arte, digamos que no le concierne para nada. El arte subjetivo simplemente es una especie de excreción de sí mismo que el artista espera que los demás acojan.

En el nivel preescolar, el área de Artes está orientada a que los niños tengan experiencias de expresión y aprecien obras artísticas que estimulen su curiosidad, sensibilidad, iniciativa, espontaneidad, imaginación, gusto estético y creatividad, para que expresen lo que piensan y sienten por medio de la música, las artes visuales, la danza y el teatro; y a que se acerquen a obras artísticas de autores, lugares y épocas diversos. Si bien esta área implica producciones con recursos y medios de las diversas manifestaciones artísticas, lo más importante son los procesos que viven los niños para explorarlos y concretarlas. Considerando que el desarrollo de las capacidades vinculadas a la expresión y apreciación artísticas puede propiciarse en los niños desde edades tempranas, se deben favorecer situaciones que impliquen la comunicación de sentimientos y pensamientos “traducidos” a través de la música, imagen, palabra o lenguaje corporal, entre otros medios (SEP, 2017). El pensamiento en el arte implica la interpretación y representación de diversos elementos presentes en la realidad o en la imaginación de quien realiza una actividad creadora, es aquí donde la representación objetiva basada principalmente en la imitación de la realidad llevada a un nivel bidimensional o tridimensional ayuda a concretar la concepción del mundo y su alrededor, por otro lado la interpretación subjetiva es aquella en la que los niños vierten sus sueños, imaginación, fantasías, estados de ánimo, en sus producciones y asimismo juegan con los materiales y colores.

Referencias

* Fericgla, J. Ma. (2017) *ARTE OBJETIVO / ARTE SUBJETIVO*. Seminario CREATIBUS. Can Benet Vives, Barcelona. <https://josepmfericgla.org/blog/2017/08/17/arte-objetivo-arte-subjetivo/>
* Cardozo, S. Y. C., Cardozo, E. C., & Acevedo, E. A. P. (2018). *El arte en un acto sensible: El niño en procesos creativos.* Calle 14 revista de investigación en el campo del arte, *13*(23), 186-196.
* Sergio (22 de Junio 2012) *Rudolf Arnheim y el Pensamiento Visual.* Blog Guindo. Recuperado de: <https://www.guindo.com/blog/rudolf-arnheim-y-el-pensamiento-visual/#:~:text=Seg%C3%BAn%20Arnheim%20hay%20tres%20actitudes,en%20su%20forma%20m%C3%A1s%20simple.&text=La%20tercera%20opci%C3%B3n%20es%20analizar,puntos%20de%20vista%20y%20posibilidades>.
* Secretaría de Educación Pública, SEP. (2017). *Aprendizajes clave para la educación inte­gral. Plan y programas de estudio para la educación básica.* México: Autor.