

La autoexpresión en la producción artística educativa a través de la abstracción

Self-expression in Educational Artistic Production Through Abstraction

Mary Cabascango Caiza*

Annel Padilla Males *

**Universidad Técnica del Norte*

Resumen

El presente artículo evidencia una práctica artística educativa que fomenta la autoexpresión y tiene por objetivo utilizar el sonido, color, forma, cuerpo y movimiento “como recursos para expresar ideas y sentimientos, enriqueciendo las posibilidades de comunicación, con respeto por las distintas formas de expresión y autoconfianza en las producciones propias” (Mineduc, 2016, p. 53) y colectivas. Con base conceptual en la abstracción, se aplicó una planificación metodológica en la que se insertaron tres etapas que forman parte de este proceso creativo y, además, se fundamentan en el currículo de Educación Cultural y Artística. La experiencia se desarrolló con veintiséis estudiantes de décimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Daniel Reyes”, ubicada en la parroquia de San Antonio de Ibarra, en enero 2020. Se evaluaron las condiciones iniciales y finales del conocimiento en cuanto a la abstracción, a través de un test aplicado al total de la población. Los resultados principales muestran una evolución, en el 95 % de estudiantes, con respecto a la apreciación de la relación entre conceptos ligados a la temática tratada, lo que evidencia principalmente que, dentro del proceso de abstracción, los estudiantes mejoraron su habilidad de autoexpresión gracias a lo abordado en cada etapa creativa de la experiencia.

Palabras clave: autoexpresión, arte abstracto, educación cultural y artística

Abstract

This article shows an educational artistic practice that encourages self-expression and aims to use sound, color, shape, body, and movement as resources to express ideas and feelings to enrich the possibilities of communication, with respect for the different forms of expression and self-confidence in own and collective productions. With a conceptual basis in abstraction, methodological planning was applied in three stages that are part of this creative process and that also have a foundation in the Educación Cultural y Artística (Cultural and Artistic Education) curriculum. The experience was developed with 26 students of Basic Education of Unidad Educativa “Daniel Reyes”, located at San Antonio de Ibarra, in January 2020. The initial and final conditions of knowledge, in terms of abstraction, were evaluated through a test applied to the total population of this study. The main results show an evolution, in 95% of students, concerning the appreciation of the relationship of concepts linked to the subject matter. This shows that,

within the process with abstraction, students improve their self-expressive ability, thanks to the development of each creative stage addressed in the experience.

Keywords: self-expression, abstract art, cultural and artistic education

Introducción

Esta propuesta se interesa en el desarrollo de la autoexpresión en la producción artística educativa, a través del uso de la abstracción como herramienta pedagógica, y ha sido creada como resultado de la experiencia en el trabajo educativo artístico interdisciplinario y la utilización de una base teórica que se fundamenta en los procesos y evolución de la producción de creadores que han abordado el arte abstracto en sus creaciones. Además, se ha implementado lo musical y corpóreo, junto a la plástica, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para enriquecer las formas de expresión de los estudiantes y motivar la exteriorización de sus pensamientos y sentimientos. La interdisciplinariedad en la educación artística, como lo mencionan Callejón y Pérez (2010); Díaz y Gutiérrez (2001); y Chávez (2006), no solo es innegable, sino obligatoria; las propuestas artísticas del mundo actual disuelven las fronteras. En el quehacer educativo es perentorio proponer un enfoque integrador, con saberes complejos y bajo un modelo lógico que permita su aplicación y, como manifiestan los autores antes mencionados, desarrollar una conciencia transformadora que edifique una propuesta, esto es, que se trabaje en torno al individuo y su relación con el entorno, para fomentar capacidades efectivas de percepción, creatividad, análisis, interpretación y diálogo que hagan de la educación en artes una experiencia con múltiples puentes de conexión.

Este proyecto se presenta como respuesta a la falta de alternativas que existe en la práctica didáctica del área de Educación Cultural y Artística (ECA) y debido al patrón de enseñanza usual que reduce la asignatura a una clase tradicional de dibujo que opera bajo un modelo academicista disciplinar que se basa en la imitación. Como lo menciona López-Bosch (2000), es importante reconocer que la autoexpresión y la imitación son prácticas opuestas, porque la imitación genera limitaciones personales e inhibe habilidades que pueden ser exploradas, sin embargo, desde la perspectiva de este autor, “la expresión artística debería de ser un recurso y una herramienta que fomente la autoexpresión” (p. 14).

Como ya se mencionó, esta investigación responde a la necesidad de encontrar nuevas y diferentes formas de abarcar las prácticas pedagógicas que son poco exploradas dentro del currículo de ECA, por esto se considera pertinente llevar a la práctica nuevas propuestas que involucren al estudiante en las artes, pues este es un instrumento esencial para la construcción de su identidad.

El proceso para la creación artística es dinámico y resulta de interacciones con el entorno, del reconocimiento personal, del otro y de otros, para aproximarse hacia un nosotros que forma parte de la construcción de la identidad, como lo afirman Marcús (2011), Arfuch (2002), Bauman (2003), Cuche (1999), Goffman (2001), Hall (2003), Ortiz (1996) y Taylor (1993) al decir que la identidad es una manifestación que nace de interacciones negociadas de una relación dialéctica con la alteridad.

Utilizar la abstracción y el sonido, color, forma, cuerpo y movimiento como “recursos para expresar ideas y sentimientos, enriqueciendo las posibilidades de comunicación” (Mineduc, 2016, p. 53), es decir, para desarrollar la autoexpresión, es el objetivo con el que se trabajó la presente investigación.

El proyecto se efectuó con veintiséis estudiantes de décimo año de Educación General Básica (EGB) de la Unidad Educativa “Daniel Reyes” —que está ubicada en la parroquia de San Antonio de Ibarra, de provincia de Imbabura—, mediante la aplicación de una planificación metodológica estructurada en tres etapas. La primera inicia con un ejercicio de activación motriz, mediante el uso de la música, en el que se hacen trazos indefinidos y quizá incomprensibles; la segunda, los estudiantes reconocen su práctica figurativa y, a través de la conceptualización, experimentan un acercamiento a la abstracción; y en la tercera, se la practica a través de lo corporal.

La abstracción es una temática de clase del ERCA y una herramienta que se utiliza durante todo el proceso dentro del aula para alcanzar su comprensión. Como menciona Abella (2018), utilizar el arte abstracto dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje permite a los estudiantes expresarse de una forma más libre y creativa que los aleja de la *representación* y promueve la *recreación* pura y completamente propia. La importancia de la abstracción recae en dar libertad al alumno, para que pueda expresarse, comunicar sus vivencias, emociones y pensamientos.

El modelo pedagógico didáctico por el que se optó en esta experiencia de enseñanza-aprendizaje fue el de autoexpresión creativa que, como lo afirman García (2021) y Cobos (2012), considera que, dentro de la educación artística, lo más importante es la persona que se forma y “el efecto que [el arte] tiene sobre la misma, mas no los productos resultantes” (p. 15), en otras palabras, no se persigue un fin estético. De esta manera, el educando desarrolla aspectos emocionales y habilidades creativas, a través del trabajo libre y espontáneo.

Cabe mencionar que las líneas de investigación a que las que atañe esta investigación son la de Pedagogía y Currículo en artes, las que son transversales y específicas dentro del apartado de Educación Cultural y Artística. Además, se plantea una innovación inmersa en el currículo, cuyos resultados sirven para cuestionar, proponer e indagar sobre las dinámicas con las que se lleva a cabo la educación artística.

Metodología

Para el diseño metodológico de la presente investigación se ha adoptado por un enfoque cualitativo, este se determinó gracias a la experiencia observada en una clase desarrollada con una planificación basada en las directrices del currículo de Educación Cultural y Artística (Mineduc, 2016) que conjugó el Bloque 1, correspondiente a la “dimensión personal y afectiva-emocional (el yo: la identidad)” y el Bloque 2, “dimensión social y relacional (el encuentro con otros: la alteridad)” (p. 48).

Además, es importante señalar que esta investigación es de tipo deductivo, en cuanto al proceso de la información y resultados obtenidos, antes y durante la aplicación de la clase, y partió del análisis del contexto y la elección de un grupo etario con el que se trabajó, para reconocer sus características y estructurar una clase y elegir las actividades a realizar.

La planificación curricular para esta experiencia fue desarrollada con la metodología ERCA, la que, a través de una planificación secuencial, le permite al educando alcanzar un aprendizaje significativo basado en experiencias concretas y adaptadas a su estado cognitivo, emocional y social. Dicho proceso da inicio con una etapa exploratoria que propone un primer acercamiento a la temática, seguido a esto, se propicia un espacio para el cuestionamiento y la duda, para que, a partir de esta interacción, se articule un proceso conceptual que finaliza con actividades que aplican, reafirman y evalúan la comprensión de los conceptos (Collahuaso, 2013).

Se utilizó un muestreo aleatorio probabilístico, específicamente el de tipo simple, ya que la presente investigación nace de un proyecto de carácter académico universitario que corresponde

a la asignatura Didáctica de las artes en educación elemental, media y superior. La elección del público objetivo se dio debido a la buena disposición que presentó del plantel educativo, por las alianzas interinstitucionales creadas con motivo de las prácticas preprofesionales de la carrera de Pedagogía de las Artes y Humanidades de la Universidad Técnica del Norte.

Se trabajó con veintiséis estudiantes de catorce a quince años, dentro de la asignatura de Educación Cultural y Artística y según las directrices del currículo estandarizado, razón por la que las actividades aquí propuestas son aplicables y adaptables a distintos grupos de trabajo dentro la actividad académica.

Debido al tipo de investigación y enfoque (cualitativa y deductivo) que se le dio al estudio, para recolectar datos se usó la técnica de observación y, como instrumento, se optó por la lista de cotejo. Durante la clase los participantes expresaron ideas y opiniones y tomaron decisiones que fueron contempladas en cada etapa. Fabri (1998), manifiesta que al indagar sobre las técnicas de investigación es necesario aprender sobre sus métodos, pero también sobre sus objetivos, en este sentido expresa que “la observación es un procedimiento empírico primitivo, este establece una relación concreta e intensiva entre el investigador y el hecho o los actores sociales” (p. 1). Se debe tener en cuenta que la recolección de información es una actividad de decodificación.

Al finalizar el proceso de aplicación de técnicas, métodos e instrumentos de investigación, se realizó un análisis holístico de los resultados obtenidos, para correlacionarlos y generar conclusiones que otorguen la oportunidad de crear alternativas para afrontar la problemática planteada.

Resultados

Dentro de la práctica educativa que busca fomentar la autoexpresión, se emplearon técnicas e instrumentos de recolección de datos ayudaron a recabar información de manera válida y confiable, y establecieron parámetros de evaluación relacionados con el objetivo planteado y el tipo de investigación realizada.

Como lo manifiesta el currículo de ECA, en su séptimo objetivo: “Los estudiantes utilizan las posibilidades del cuerpo, la imagen y el sonido como recursos para expresar ideas y sentimientos, enriqueciendo sus posibilidades de comunicación, con respeto por las distintas formas de expresión, y autoconfianza en las producciones propias” (Mineduc, 2016, p. 53) y colectivas. Esto se evidenció, de forma específica, en tres etapas. En la primera, se realizó una activación motriz para que los estudiantes, guiados por música, realizaran trazos indefinidos cuya variación de color se elegía, según un criterio propio que se relacionaba con el sonido reproducido. De modo que la música influyó en la representación visual y provocó un garabateo libre. En la segunda, una vez abordada la conceptualización de la abstracción, los estudiantes se organizaron en grupos para realizar un *collage* colectivo sobre la identidad. Se usaron distintos materiales con los que exploraron nuevas posibilidades a la hora de crear. De este modo los estudiantes reconocieron su inclinación por lo figurativo, lo que se evidenció en la manifestación de perspectivas propias en sus creaciones. Finalmente, en la tercera cada grupo creó una obra en la que usaron solamente sus cuerpos como medio de expresión. De esta manera se evidenció su capacidad de abstraer ideas y expresarlas en formas y movimientos. Para lograrlo, los alumnos abordaron ideas desde la exploración personal y el cuestionamiento a problemáticas sociales, temáticas que nacieron de sus intereses e iniciativas propias.

Conclusiones

La presente propuesta pedagógica promueve la autoexpresión gracias a la libertad que otorga la abstracción como práctica y herramienta para la creación. Mediante el empleo de las posibilidades corpóreas, plásticas y sonoras, el estudiante crea sin recurrir a representaciones del mundo exterior y presta atención al universo sensible de su interior, para expresar un ideario individual y colectivo.

Las practicas educativas diseñadas bajo el modelo de autoexpresión creativa dan valor a las personas que se están formando y a su proceso, más que al resultado estético, de esta manera se fomenta la confianza y se ofrece al estudiante un espacio para el autoconocimiento, en el que además puede compartir sus creaciones. Además, se fortalecen practicas pedagógicas artísticas responsables, interdisciplinarias y no tradicionales dentro del aula, prácticas necesarias para la innovación y desarrollo de la educación en artes.

Referencias bibliográficas

- Abella R. D. (2018). *Coeducar a través del arte abstracto en Educación Infantil* [Tesis de grado, Universidad De Valladolid]. <https://bit.ly/3AQ9tAk>
- Arfuch, L. (2002). Problemáticas de la identidad. En, *Identidades, sujetos y subjetividades*. Prometeo Libros. <https://bit.ly/3AYcsqo>
- Bauman, Z. (2003). De peregrino a turista, o una breve historia de la identidad, en Stuart Hall y Paul du Gay, *Cuestiones de identidad cultural*. Amorrortu. <https://bit.ly/2Ycnwlz>
- Callejón, M.D. y Pérez-Roux, T. (2010). De la interdisciplinariedad al enfoque integrador de los diferentes saberes artísticos. *Arte y movimiento*, (2), 41-53
- Cobos, D. (2012). *Modelos de Educación Artística*. https://www.researchgate.net/publication/321066863_MODELOS_DE_EDUCACION_ARTISTICA
- Cuche, D. y Mahler, P. (1999). *La noción de cultura en las ciencias sociales*. Ediciones Nueva Visión. <https://bit.ly/2WqJwrV>
- Collahuaso, Z. (2013). *Incidencia de la aplicación de la técnica ERCA en el rendimiento escolar de los niños del tercer año de Educación Básica de la escuela “28 De Septiembre” de la ciudad de Ibarra* [Tesis de grado, Universidad Tecnológica Equinoccial]. <https://bit.ly/3oetCWY>
- Chávez, H. (2006). Una Aproximación Metodológica Interdisciplinaria en la Educación Artística. *Cenidiap, Discurso Visual Revista digital*, (7). <http://discursovisual.net/dvweb07/aportes/apochaves.htm>
- Díaz, M. D. y Gutiérrez, R. (2001, febrero) *Música y Plástica: una investigación sobre las relaciones interdisciplinarias en la educación artística* [ponencia]. I Congreso Nacional de Didácticas Específicas, Granada, España
- Fabbri, M. (1998). *Las técnicas de investigación: la observación*. Instituto en Ciencias Humanas. <https://bit.ly/3wiQfdC>
- García, M. (2021). *Expresionismo Abstracto y Autoexpresión Creativa en el Alumnado con Necesidades Educativas Especiales: Una Propuesta Basada en la Creación* [Tesis de grado, Universidad Zaragoza]. Repositorio Institucional <https://zaguan.unizar.es/record/106379>
- Goffman, E.; Perrén, H. B. T. y Setaro, F. (1981). *La presentación de la persona en la vida cotidiana* (No. 302 G6). Amorrortu. <https://bit.ly/3uvGcbB>
- Hall, S. (2003). Introducción: ¿quién necesita identidad? *Cuestiones de identidad cultural*, 13-39. <https://bit.ly/3ilOkXi>
- López-Bonch, M. (2000). Simbolización, expresión y creatividad: tres propuestas sobre la necesidad de desarrollar la expresión plástica infantil. *Arte, Individuo y Sociedad*, (12),41-57. <https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/ARIS0000110041A>
- Marcús, J. (2011). Apuntes sobre el concepto de identidad. *Intersticios. Revista sociológica de pensamiento crítico*, 5(1). <http://www.intersticios.es/article/view/6330>.

Ministerio de Educación de Ecuador (2016). *Currículo de los niveles de educación obligatoria*. Ministerio de Educación.
Ortiz, R. (1998). *Otro territorio: ensayos sobre el mundo contemporáneo*. Convenio Andrés Bello, Universidad Nacional de Quilmes. <https://bit.ly/3F6bF97>

 Volver al índice