

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

Facultad de educación

Licenciatura en Básica con énfasis en Educación Artística

EXPERIENCIA, JÓVENES Y PINTURA EN ACCIÓN

Documentación teórica acerca del tema de la ampliación de estructuras de referencia experiencial en jóvenes de 14 a 16 años de edad y su manifestación a través de los elementos y técnicas expresionismo abstracto o action painting (pintura en acción).

Preparada por

Fabiola Rodríguez, Nubia Anzola y Sandra González.

Bogotá D.C., Colombia

2009

CONTENIDO

PÁG.

CAPÍTULO I. CONTEXTO PROBLEMÁTICO.....	5
1. Introducción.....	6
2. Problema de investigación	10
3. Objetivos	13
3.1 Objetivo general.....	13
3.2 Objetivos específicos	13
4. Justificación.....	14
5. Antecedentes.....	16
5.1 Arte o educación artística. Colombia y el mundo.....	16
5.2 Educación artística en el mundo	19
5.3 Educación artística en América Latina	24
CAPÍTULO II. MARCO REFERENCIAL.....	26
1. Educación artística en Colombia	26
2. ¿Y el artista?	30
2.1 El expresionismo abstracto.....	30
2.2 Action Painting (pintura en acción)	33
3. Arte y experiencia o Experiencia y Arte.....	36
3.1 Las estructuras de referencia.....	36
3.2 La percepción	38
3.3 La sensibilidad	39

3.4 La experiencia.....	40
4. Educación artística, la pintura y la experiencia.....	42
CAPÍTULO III. METODOLOGÍA	52
1. Tipo y diseño del proyecto.....	52
2. Fases y proceso metodológico.....	53
Fase I: Preparación y consulta bibliográfica	54
Fase II: Recopilación de información.	55
Fase III: Procesamiento de la información.....	56
Fase IV: Informe final.....	57
3. Análisis y resultados de la encuesta	58
CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS	59
CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES	66
BIBLIOGRAFÍA.....	71
ANEXOS.....	77
ANEXO 1: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN	78
ANEXO 2. ENCUESTA A DOCENTES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA.	81

TABLA DE FIGURAS

	PÁG
Figura 1: Nivel Académico	82
Figura 2: Obligatoriedad de la enseñanza de Educación Artística.....	82
Figura 3: Primaria	83
Figura 4: Secundaria.....	83
Figura 5: Profesión del Docente de Educación Artística	84
Figura 6: Desarrollo de la Educación Artística	84
Figura 7: Apreciación Artística	85
Figura 8: Medios e instrumentos para la enseñanza de técnicas pictóricas	85
Figura 9: Técnicas pictóricas	86

CAPÍTULO I. CONTEXTO PROBLEMÁTICO

Resumen

La Educación Artística en varios colegios de Bogotá se encuentra orientada al desarrollo de contenidos en el área de danzas, música, teatro, manualidades, entre otras, lo cual genera que la formación artística de los jóvenes entre 14 y 16 años de edad, sea integral. Sin embargo ese tipo de contenidos, no contribuye ni desarrolla la capacidad artística, ni las potencialidades creativas de los jóvenes, particularmente, lo que se relaciona con la pintura y la ampliación de las estructuras de referencia experiencial.

En ese sentido, la investigación orienta los resultados a mostrar que a través de la enseñanza de técnicas pictóricas propias del arte abstracto, como es el action painting, se puede favorecer la ampliación de las estructuras de referencia experiencial en jóvenes entre los 14 y 16 años de edad, mediante el uso elementos no convencionales en la pintura (caballete, pincel, etc); sino sólo utilizando los movimientos del cuerpo para pintar y crear la obra. Es así como los jóvenes pueden intercambiar experiencias y concepciones de la realidad que les rodea, de tal manera que esto, contribuye a la ampliación de estructuras de forma individual y grupal, facilitando la expresión libre y espontánea de emociones, sentimientos, gustos, etc.

1. Introducción

Este proyecto gira en torno al concepto de action painting y la manera en que sus elementos podrían favorecer la ampliación de las estructuras de referencia experiencial en jóvenes entre los 14 y 16 años de edad. Sin embargo, es importante aclarar que el objeto del action painting, es realizar el acto de pintar de una manera diferente, hacer de la pintura una actividad creativa mediante la expresión espontánea del artista. Action painting es una tendencia dentro del expresionismo abstracto, por medio de la cual el gesto y el movimiento automático son los protagonistas al momento de pintar, que permite que el artista plasme su estado físico y psíquico utilizando el color, el movimiento, la velocidad y la energía. (Díaz Et Al; 2009)

Actualmente, los jóvenes reciben una educación “integral”, basada en el aprendizaje de todos los conocimientos básicos en todas las áreas del conocimiento, como: matemáticas, ciencias, literatura, educación física, etc. Sin embargo, en la denominada educación integral, el área de la educación artística se ve reducida a realizar planchas de dibujo técnico o realizar decoración de algún tipo de dibujo convencional (caricaturas, dibujo manga, entre otros). En ese sentido, el siguiente documento de investigación resolverá la pregunta: ¿qué elementos del *action painting*, amplían las estructuras de referencia en jóvenes entre 14 a 16 años de edad?; mediante la presentación teórica de los elementos

que componen el expresionismo abstracto o action painting, así como una explicación de lo que son las estructuras de referencia experiencial. Esto con el fin de identificar y describir los elementos del action painting que amplían las estructuras de referencia experiencial en pintura; dirigiendo la investigación hacia jóvenes que se encuentran en básica secundaria.

Las inquietudes alrededor de este tema surgen, por la experiencia que tienen las investigadoras en la realización de talleres de teoría del color, con jóvenes de grado décimo donde se develó el desconocimiento de éstos por el arte plástico, seguido por talleres de pintura y el manejo de temas similares y alternos con jóvenes de colegios aledaños y de otras localidades donde los resultados fueron los mismos, debido a la carencia de conocimiento que debiera ser brindado por la institución en la que se encuentran estudiando, al ser la educación artística un área importante dentro de la formación integral de los jóvenes.

Por otro lado, es importante mencionar, que esta investigación se encaminará a contribuir con las metas del Ministerio de Educación Nacional referentes a la construcción de una Política de Educación Artística y Cultural en Colombia como motor de la formación de ciudadanos, lo cual tiene relación con los jóvenes que reciben su formación académica en la básica secundaria y es un medio valioso para aportar elementos que rescaten el verdadero sentido de la educación artística dentro del currículo escolar.

El desarrollo del proyecto se presenta en cuatro capítulos. En el primer capítulo se realiza una presentación general de los antecedentes contextuales, que dieron origen a la cuestión: ¿qué elementos del action painting, amplían las estructuras de referencia en jóvenes entre 14 a 16 años de edad?; compuestos por la referencia de estudios e investigaciones realizadas por autores nacionales internacionales, que desarrollan el tema de la enseñanza de técnicas y/o elementos pictóricos para jóvenes de educación básica primaria y secundaria, a través del desarrollo de la educación artística. En seguida, se mencionan de forma general la situación actual y la caracterización de la educación artística en el mundo, en América Latina y en Colombia.

En el segundo capítulo, se desarrolla el tema del action painting y su relación con la educación artística. Primero, realizando una breve contextualización histórica del action painting como apéndice del expresionismo abstracto; de la conceptualización de dicha técnica, la descripción de sus elementos y de sus técnicas más representativas; luego describiendo de manera general aquellos aspectos de la educación artística que hacen del action painting un medio para el aprendizaje de las artes pictóricas.

El tercer capítulo, está compuesto por el concepto y las características de las estructuras de referencia experiencial, en el campo específico de las artes y la

manera en que este tema de la educación artística es desarrollado en el aula de clase. En este sentido se menciona la participación de la educación artística, en los procesos de aprendizaje basados en las artes.

Finalmente, en el capítulo cuarto se menciona, desde la perspectiva teórica, aquellos elementos y técnicas del action painting que amplían las estructuras de referencia experiencial en jóvenes entre los 14 a 16 años de edad. Este último tema da cuenta de los resultados obtenidos en una encuesta realizada a docentes de educación artística, a partir de la cual se obtuvo un diagnóstico que muestra que en varias instituciones educativas de Bogotá, la educación artística es un componente académico más obligatorio que opcional. En ese sentido, en la formación artística se enseña danza, pintura, dibujo (manual y técnico); y en menor proporción las artesanías, el teatro y drama, la escultura, el diseño, la literatura y las audiovisuales; debido a la formación de cada docente responsable. El desarrollo de contenidos de la educación artística, se hace a través de la teoría y la práctica, por medios visuales; escritos; orales y audiovisuales.

En las instituciones donde se desarrolla la pintura, en el área artística, se encontró que los contenidos enseñados permiten que los jóvenes afiancen su apreciación por el arte pictórico, lo que les permite expresar emociones, sentimientos, experiencias, vivencias, etc.; sin embargo, el uso de determinadas

técnicas pictóricas hace que los estudiantes expresen sus sueños y/o preferencias, además de otros temas de actualidad mundial.

Con el diagnóstico obtenido, queda claro que los docentes de Educación Artística de algunos colegios de Bogotá no tienen una idea clara de lo que son las estructuras de referencia, y en ocasiones sin saber el significado del término, realizan actividades y utilizan técnicas para ampliar las estructuras de referencia en los jóvenes.

2. Problema de investigación

Las estructuras de referencia experiencial son las formas como se percibe el mundo motivado por los conocimientos previos, de manera que permiten expresar, sentir, vivenciar y emocionar partiendo de las habilidades, capacidades y competencias que el ser humano posee y de su relación con el entorno. (Eisner, 1995).

La ampliación de las estructuras de referencia experiencial, particularmente en el arte plástico, potencia el desarrollo de un campo visual más amplio de forma que ofrece grandes acercamientos a la lectura del mismo y del entorno. Dichas estructuras son importantes para la formación artística de los jóvenes, sin

embargo, muchos de ellos no cuentan con una clase de artes plásticas dentro del currículo académico, especialmente en la educación secundaria. En consecuencia, se puede afirmar que aquellos estudiantes de secundaria que no posean experiencias artísticas (pintura)¹ o que no las conocen, pueden ver limitadas sus estructuras de referencia experiencial, reflejándose esta situación en la baja habilidad para observar y poca agudeza para apreciar y diferenciar variaciones del color; así como el desinterés por la práctica de la observación y el uso de los sentidos para apreciar lo que les rodea, como consecuencia de la forma en que cada uno ha construido su conocimiento.

Por consiguiente es importante ampliar las estructuras de referencia experiencial en los estudiantes, las que le permitirán direccionar sus habilidades, en todas las áreas de conocimiento común, facilitándole moverse y constituir una visión lógica de los conocimientos aplicando esto particularmente a la pintura.

Es por eso que el expresionismo abstracto, como una expresión que describe en conjunto tanto las pinturas construidas a partir de gestos violentos como las pinturas que se forman por acumulaciones de color, formándose figuras desiguales sobre superficies casi planas (Martínez, 2001); da la oportunidad de conocer más a fondo las posibles sensaciones y emociones de los jóvenes; sus

¹ Se afirma lo anterior, respecto de aquellos estudiantes de secundaria que su currículo académico no contempla la práctica de clases de artes plásticas.

elementos dan la posibilidad de innovar de forma espontánea y dinámica las percepciones que tienen éstos de los que les rodea, afectando también la imaginación y la capacidad perceptiva de cada joven para crear cosas nuevas, dependiendo directamente de la ampliación de las estructuras de referencia experiencial.

Teniendo en cuenta lo anterior, y tomando el Action Painting (pintura en acción) como parte del expresionismo abstracto, se puede inferir que dicha tendencia pictórica facilita el acercamiento del joven hacia el arte plástico, por medio de los materiales y elementos que éste posee, y en ese sentido, se aproxima al estudiante a la apreciación básica del dibujo o pintura.

En ese sentido la investigación se dirige a resolver la cuestión, ¿Qué elementos del Action Painting (pintura en acción) favorecen la ampliación de estructuras de referencia experiencial en jóvenes entre los 14 y 16 años de edad?

3. Objetivos

3.1 *Objetivo general*

Identificar y describir los elementos del action painting (pintura en acción) que favorecen la ampliación de estructuras de referencia experiencial en jóvenes entre 14 y 16 años de edad.

3.2 *Objetivos específicos*

- Caracterizar los aspectos más importantes que conceptualizan y estructuran el tema del expresionismo abstracto y la ampliación de estructuras de referencia experiencial en las artes plásticas, particularmente en la pintura.
- Identificar los aspectos comunes entre el Action Painting (pintura en acción) como parte del expresionismo abstracto y las estructuras de referencia experiencial.
- Definir los elementos principales y secundarios, que pueden contribuir a socializar el concepto de Action Painting (pintura en acción), sus técnicas y sus elementos en el marco de la educación artística para jóvenes entre los 14 a 16 años de edad.

- Describir la forma en que se puede ampliar las estructuras de referencia experiencial de los jóvenes entre los 14 a 16 años de edad, a través del aprendizaje de técnicas y elementos del action painting (pintura en acción), mediante la educación artística.

4. Justificación

Es de vital importancia construir los sentidos y la concepción de la realidad como parte fundamental de la experiencia plástica. Entendiendo la experiencia como aquello que precede a la teoría y que no es igual a la *acción*, la cual hace parte de la cotidianidad que en últimas es la fuente de las cuestiones artísticas, cuando así se quiere como en esta investigación, lo cual conduce a que surja una construcción del sentido a partir de la relación espontánea o programada de varias acciones. (Huertas; 2000, 25). De acuerdo con lo anterior se entiende que la experiencia es una parte importante en la construcción de la apreciación artística.

La capacidad para aprender puede surgir del significado y experiencias sensoriales, es imprescindible que los jóvenes puedan tener acceso y secuencia progresiva a las artes plásticas, a sus elementos básicos, a sus conceptos fundamentales, como también a la variedad de estilos pictóricos que existen; a un

joven que no ha tenido contacto con el arte no figurativo se le dificulta comprender la forma abstracta, natural del expresionismo abstracto o pintura en acción (action painting). De lo anterior, se deduce que parte de la tarea del educador artístico es promover que las herramientas teóricas existentes, permitan explicar la realidad artística de los jóvenes, mediante la ampliación de estas estructuras de referencia experiencial.

Por consiguiente, la pintura en acción (action painting) como parte del expresionismo abstracto y las características que tiene este movimiento (afirmación espontánea del individuo a través de la pintura y la implementación de materiales no formales o poco cotidianos en la técnica pictórica, como bombillos, cucharas, tarros, etc.), así como la ampliación de estructuras de referencia experiencial, permitirán alcanzar los objetivos propuestos. De tal forma, que los objetivos de esta investigación, sean congruentes con las metas del Ministerio de Educación Nacional, en lo que tiene que ver con la construcción de una Política de Educación Artística y Cultural en Colombia como motor de la formación de ciudadanos. Según la Ministra Cecilia Vélez: "Somos conscientes de que una de las cosas que mejor pueden desarrollar las competencias básicas es la educación artística y cultural. Lo que debemos garantizar es que se estén dando los espacios". (Ministerio de Educación, 2009).

En ese sentido, esta propuesta de investigación y el tema que en ella se abordará es relevante, porque a través de la documentación teórica relacionada con el tema de las estructuras de referencia experiencial y action painting se podrá presentar la importancia de la formación artística en los jóvenes en edad escolar, particularmente aquellos que se encuentran entre los 14 y 16 años de edad, quienes tienen poco o ningún conocimiento de los elementos básicos de las artes plásticas (colores primarios, mezclas de color, entre otros), lo que indica que es probable que la expresión artística de estos jóvenes, a través de la pintura y de algunas técnicas pictóricas, es mínima sino nula.

5. Antecedentes

5.1 Arte o educación artística. Colombia y el mundo.

Una vez consultadas las bases de datos de las bibliotecas de diferentes instituciones de educación universitaria del país y de una revisión en motores de búsqueda como google, para encontrar estudios e investigaciones relacionadas con los temas de action painting y estructuras de referencia experiencial, se encontró lo siguiente:

1. En la ciudad de Bogotá, se realizó la consulta en las bases de datos de la Universidad Pedagógica, Universidad de la Sabana, Universidad Javeriana, Universidad de los Andes, Universidad Antonio Nariño y en el Instituto Cenda.
2. A nivel nacional, se profundizó la búsqueda en las bases de datos de la Universidad de Antioquia, Universidad del Atlántico, Universidad del Valle y en la Universidad de la Amazonia.

Esta primera consulta de las bases de datos, no arrojó resultados acerca de investigaciones que hubieran tratado el tema de la enseñanza de corrientes y técnicas pictóricas en la educación básica primaria y/o secundaria.

1. A nivel internacional, la exploración se realizó en las bases de datos de las universidades de Argentina, México y España.

En esta segunda revisión de las bases de datos, se encontraron dos investigaciones relacionadas con el tema del expresionismo abstracto en la educación, realizadas en España. La primera investigación se denomina **Unidades didácticas para la educación secundaria obligatoria** realizada por Manuel Hernández Rocho (1995), en la que se propuso que dentro de los temas a tratar se presentará una unidad didáctica con el fin de abordar los aspectos relacionados con “el expresionismo abstracto en la colección Thyssen-

Bornemisza”, que presentan a los estudiantes la importancia de los colores y la relación que tienen con su significación expresiva y simbólica, así como la presentación de las clases de proyecciones y perspectivas que se pueden emplear en artes plásticas y finalmente una inducción a los trazados geométricos. (Rocho; 1995).

La segunda investigación se identifica con el título **Expresionismo abstracto: recurso didáctico para la ESO Y Bachillerato** desarrollada por Argote Veamurguía, José Ignacio (2006), la cual tiene que ver con el diseño de un software donde buscan que esta aplicación didáctica sea para su uso tanto con alumnos de Bachillerato como de 3º Y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria, en el tema de Historia del Arte dentro de la asignatura “Educación plástica y visual”. El temario está dirigido a que los estudiantes distingan la diversidad de actitudes creativas que nacen y se desarrollan durante el siglo XX, particularmente el período de Postguerra Mundial. Se proponen tres perspectivas de estudio, una conceptual en la que se contextualiza al estudiante con aspectos de orden temporal e histórico; una procedimental en la que se induce el proceso de identificación de las características investigativas y observacionales en torno al movimiento artístico de la época de estudio; y una actitudinal donde se incluye al estudiante para manifestar sus capacidades artísticas y se le presenta el valor del aporte creativo de diferentes culturas. (Argote y García; 2006).

1. Por otro lado, mediante la revisión en el buscador google, se encontró modelo de talleres de Expresionismo Abstracto (action painting = pintura en acción) aplicados a estudiantes en diferentes grados de escolaridad. La finalidad de esos talleres era exponer el concepto y características del action painting, así como los representantes más importantes del movimiento, sin embargo, no se observó de qué manera ese taller puede contribuir a la enseñanza del arte plástico en la escuela.

5.2 Educación artística en el mundo

Actualmente la enseñanza es integral, a lo largo de la etapa escolar, particularmente la primaria y secundaria, donde se imparte cátedra en diferentes áreas como la ciencia, las humanidades, las artes y el deporte, de forma conjunta; de tal manera que los jóvenes pueden “acceder a un aprendizaje que favorece también su equilibrio intelectual y emocional. En ese sentido, la actividad lúdica, como forma primordial de la actividad creativa, es uno de los factores que merecen de ser defendidos en la enseñanza de las artes” (UNESCO, 2009, 1); colocando en igualdad tanto la capacidad cognitiva como la capacidad motora, generando las condiciones para mejorar la sensibilidad y el conocimiento científico, también se desarrolla la capacidad creativa en los jóvenes y dirige toda la energía a elegir los objetos que más crea convenientes para materializar lo aprendido. (UNESCO, 2009).

En busca de integrar la Educación Artística, la Cultura y la Ciudadanía, la Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura, presenta algunos de los programas que a nivel mundial se llevan a cabo en diferentes países, relacionados con la enseñanza artística: (OIE, 2009)

1. International Drama/theatre and Education Association (IDEA): Es una asociación internacional creada en 1992, que agrupa iniciativas, experiencias y proyectos de diversos profesionales de teatro, profesores y artistas jóvenes, bajo el principio: “que todos los seres humanos tienen la capacidad y el derecho de aprender los lenguajes creativos y las habilidades necesarias para ser humano y para crear un mundo justo y pacífico”. (Idea; 2009). Esta asociación trabaja en conjunto con otras organizaciones internacionales, redes mundiales, ministerios de educación y cultura, organizaciones no gubernamentales y especialistas de drama aislados en comunidades, colegios y universidades a través del mundo, tal como lo indican en su sitio web.
2. International Society for Education through Art (InSEA): Es una asociación internacional no gubernamental, creada en 1951 con el objetivo principal de promover y promocionar en todos los países, la educación creativa por medio de arte y la artesanía, también fomentar la comprensión internacional. Los miembros de esta asociación son profesores y administradores de educación

artística en los niveles locales como nacionales de países en África, Medio Oriente, Asia, Europa, el Sureste Asiático y Pacífico, Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y América Latina. (Insea; 2009)

3. International Society for Music Education (ISME): La sociedad fue fundada en 1953, con el patrocinio de la UNESCO, se basa guiar y apoyar la educación musical en el mundo. ISME organiza y coordina la Conferencia Bienal Mundial, en la que educadores musicales e intérpretes de todo el mundo se reúnen para compartir talleres, demostraciones, conferencias, exhibiciones, conciertos y otros eventos musicales. (Isme; 2009).
4. LeA Internacional. Enlaces para la Educación y el Arte (UNESCO): Esta organización se creó como consecuencia de la preocupación que existía sobre la promoción de la educación artística y la creatividad en medio escolar. “El objetivo de LEA es multiplicar los contactos entre los especialistas en todo el mundo para el intercambio de información y difusión de mejores prácticas, herramientas pedagógicas y de interdisciplinario los recursos en cada una disciplina” (UNESCO; 2009), la meta es intensificar el papel de la educación artística en la enseñanza general.
5. REDEIbero-americana de Educação Artística: Es una red que reúne educadores relacionados con todas las artes de los dos lados del Atlántico, y

de algunas partes de África, donde se habla el idioma portugués; para promover y apoyar la educación artística con la posibilidad de compartir trabajos, experiencias, investigaciones e iniciativas en los idiomas español y portugués. (Rede; 2009).

6. Asociación Internacional de Teatro Amateur (AITA): Aita es una asociación creada con el objetivo de promover el entendimiento y la educación a través del teatro. Cuenta con centros regionales en Asia, Caribe, Centroamérica, Sudamérica y Europa. (Aitaiata; 2009)

7. Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual (APECV): Esta asociación fue fundada en Portugal en el año 1988 y mantiene relaciones con diversas instituciones europeas. Es una asociación afiliada a InSEA y a la Rede Ibero-Americana de Educação Artística- RIEA. Contribuye a la divulgación de la teoría y la práctica de la educación y la cultura visual en contextos educativos formales y no formales, publicando investigaciones y experiencias pedagógicas y prestando apoyo profesional a profesores del área artística. (Apecv; 2009).

8. Rede Brasileira de Arteducadores (ABRA): Esta asociación fue fundada en el año 2004, con el objetivo de promover la transformación personal y social a través de prácticas creativas en la construcción de una cultura por un mundo

justo, humano y solidario y de la valorización de la Educación Artística, tanto en contextos formales como no formales. (Abra-ja; 2009).

9. Fundación Yehudi Menuhin: Es una organización internacional sin ánimo de lucro creada en Bruselas en el año 1991, su objetivo es dar mayor participación a los menos favorecidos, a través de la música y otras expresiones artísticas. Esta fundación tiene una red de 12 asociaciones nacionales con sede en Europa, Israel y Brasil. (Menuhin-Foundation).

10. Sociedad Chilena de Educación por el Arte (EDUCARTE CHILE): Esta organización sin ánimo de lucro, se dedica a estimular y promover el desarrollo de la educación por el arte en el terreno práctico y teórico, con carácter profesional y técnico. Es miembro de INSEA. Entre sus objetivos se cuentan los siguientes: agrupar a profesores del área artística, artistas y otros profesionales a fin de promover el desarrollo de la educación por el arte; Proporcionar a sus socios oportunidades para estudiar, discutir e intercambiar experiencias sobre aspectos profesionales de interés común; y mantener vínculos con organismos profesionales nacionales e internacionales que se preocupen, en alguna medida, de la educación artística, ya sea a través de participación en conferencias internacionales, intercambio de información, trabajos especializados o colaboración en alguna actividad conjunta. (Educartechile; 2009).

11. FORMART Programa de Educación, Cultura y Desarrollo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID): Este programa apoya proyectos e iniciativas de cooperación al desarrollo en materia de cultura y educación en Educación Artística; Educación Audiovisual; Lectura pública; Patrimonio, Museos y Educación; Educación para la Ciudadanía y Diversidad; Lenguas e Interculturalidad. (OIE, 2009).

5.3 Educación artística en América Latina

“En América Latina, la educación artística desempeña un papel primordial en la promoción de la paz y el entendimiento cultural entre los jóvenes” (UNESCO; 2009). En los últimos años, la región del Caribe ha empezado a ver y utilizar las "artes" dentro de un contexto más amplio como medio de abordar los problemas. La educación artística (que incluye la escritura, las artes visuales, música, cine, teatro, teatro y danza) no puede ser una solución universal y general a todas las preocupaciones que se deben enfrentar, en particular debido a la complejidad cultural de la región. Sin embargo, la educación artística puede ser una manera de entender, el enfoque y dirección de las dificultades sociales que enfrentan actualmente las comunidades Latinoamericanas y de Caribe. (UNESCO; 2006)

La educación artística puede tener un efecto positivo, optimista sobre la influencia de la sociedad. "El gran poder transformador del arte" se ve en la forma

de cambiar las actitudes, percepciones de la gente, y fomentar su creatividad, de tal manera que las Artes, en general, afectan a la sociedad de una manera positiva. Por lo tanto, grandes esfuerzos han sido realizados por los gobiernos y las organizaciones privadas para reconocer los beneficios de las artes y promover los programas artísticos. Artes y la sociedad son interdependientes. Las artes tienen un impacto en la sociedad y los individuos, en particular los niños, jóvenes en situación de riesgo o personas afectadas. (UNESCO; 2006).

En procura de construir y crear consenso respecto a las estrategias a seguir en torno a la solución de los conflictos sociales, la fragmentación social y la marginación de los lenguajes, de la sociedad Latinoamericana, se realizará este año, la *Cumbre de Educación Artística para América Latina y El Caribe* en la ciudad de Bogotá, donde algunos países de Sur América, presentarán recomendaciones estratégicas sobre el papel de las artes en la educación; en concordancia con lo que se ha propuesto la Alianza Mundial para la Educación Artística (WAAE). El objetivo de la Cumbre es explorar cómo la enseñanza de las artes contribuye con el desarrollo sostenible, la solidaridad mundial, la cooperación y los derechos humanos. (Ministerio de Educación; 2009).

CAPÍTULO II. MARCO REFERENCIAL

1. Educación artística en Colombia

En Colombia, el campo de las artes representa sólo el 1,9% de la oferta activa de educación superior en Colombia, una cifra que corresponde a 315 programas oficialmente registrados, de los cuales el 32%, se encuentran inactivos. Estos programas se ofrecen principalmente en Bogotá, Antioquia y Valle, y se concentran en las áreas de música, artes visuales, letras, filología y crítica literaria. Desde esta perspectiva, el panorama de la educación artística tiene varios retos que cumplir. Según cifras del Icetex y del Ministerio de Cultura, que de 1.3 millones de estudiantes que cursan educación superior en el país sólo 6.329 están en carreras de artes. (Magisterio; 2009). Lo que significa que la cantidad de esos estudiantes que realmente finalizan sus estudios en las áreas de artes, es mínima comparando con el número de estudiantes que comienzan a cursar carreras de artes, en consecuencia se reduce el número de profesionales que llegan a realizar labores de docencia en dichas áreas; por lo que esta situación, más que ser un reto para la educación artística, se convierte en una debilidad.

En el campo de la educación básica escolar, “la falta de acuerdos para dar significado al área de Educación Artística dentro del Proyecto Educativo

Institucional PEI, se constituye en la principal dificultad para su manejo en las instituciones. Esto produce un trabajo aislado y desarticulado, sin mucha convicción. En general, los rectores, profesores, padres de familia y muchos maestros desconocen la importancia de la educación artística para el desarrollo de personalidades integradas y de comunidades democráticas; hay casos en los que ni siquiera se reconoce el área como indispensable y obligatoria en el currículo y por consiguiente en el plan de estudios”. (Eduteka; 2009). En este sentido:

“Resulta exigente hablar de lineamientos curriculares para un área en la cual las líneas, los colores, las texturas, las luces definidas y fuertes son tan importantes como las fronteras difusas, los tonos pastel y los juegos de sombras.

[...]En la escuela la formación artística adquiere su sentido en la formación de los sujetos en el arte como patrimonio cultural y en el desarrollo de las habilidades y destrezas artísticas de los sujetos para expresar desde su propia subjetividad su momento vital, en su transcurrir humanizante a través de formas creativas estéticas que le permitan asumirse como ser capaz de apropiarse de lo real mediante el disfrute de lo bello a la vez que proyecta su conciencia de su experiencia de la belleza, en cuanto armonizadora del ser y del conocer a través del saber y sus posibles manifestaciones.

[...]El propósito de la enseñanza de las artes en la escuela es contribuir con el proceso educativo y cultural de los pueblos; de manera que las artes sirvan como medio fundamental de comunicación y de sensibilización. Pero la educación artística es también fundamental en la "sensibilización de los sentidos", de la visión, del tacto y del oído, para el control de la sensorialidad del cuerpo y de la mente. La memoria y la imaginación del estudiante son estimuladas para archivar lo visto, lo oído, lo palpado por medio de imágenes reales o poéticas que ayudan a descifrar y a interpretar el mundo real, que se ve 'en blanco y negro' cuando falta este enriquecimiento de la sensibilidad que dan las artes". (Eduteka; 2009).

En consecuencia, lo anterior permite inferir que la educación artística, enseñada de la manera adecuada a través de los medios apropiados contribuye altamente a la formación de los estudiantes. Sin embargo, en el tema de la educación artística, influye proporcionalmente el ambiente escolar y familiar de los jóvenes. Por un lado en el ambiente escolar, la educación artística debería tratarse con la misma importancia que trata otras asignaturas, sin embargo, no es así en la realidad. Por otro lado, el ambiente familiar permite o restringe el desarrollo artístico de los

jóvenes, puesto que es en el hogar en donde ellos van definiendo sus verdaderos perfiles y preferencias artísticas.

La Educación Artística esta contemplada como una de las áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que las instituciones educativas deben ofrecer de acuerdo con el currículo y el proyecto educativo institucional (PEI). (Ministerio de Educación; Ley 115/94). En este sentido, el Ministerio de Educación Nacional desarrolló el *Foro de Educación Artística y Cultural*, para socializar con los docentes y directivos docentes el Plan Nacional de Educación de Artistas, que se estructuró a fin de promover la educación artística y sus diferentes enfoques, niveles y modalidades reconociéndola como un área de formación de calidad. Adicionalmente, realizó la “la presentación oficial de la propuesta de Orientaciones Pedagógicas para la formación artística y cultural que busca brindar a los docentes, directivos docentes y a los gestores culturales del país, herramientas pedagógicas para desarrollar esta área en el marco de las competencias básicas y ciudadanas y permitir su inclusión dentro de los PEI de las instituciones de educación en Colombia” (Mineducación, 2009); dichas orientaciones que la educación artística y cultural sea identificada como un medio que permite fortalecer la dimensión del arte, la cultura y el patrimonio en la escuela, a partir de métodos creativos y prácticas pedagógicas que desarrollen la sensibilidad, la autonomía estética, el pensamiento creativo y las expresiones simbólicas en cada uno de los estudiantes desde la

primera infancia hasta la educación superior, y promover en la relación estudiante y docente, la construcción de ambientes de aprendizaje propicios para el reconocimiento y afirmación de la identidad de los estudiantes. (Ministerio de Educación; 2009). Este tipo de iniciativas institucionales, se aprecia como un inicio válido para solidificar y construir los espacios propicios al interior de los colegios y universidades, para dar a la educación artística el lugar que le corresponde como área educativa.

2. ¿Y el artista?

2.1 El expresionismo abstracto

Es el arte abstracto no figurativo y no geométrico; que presta mayor importancia al acto físico de pintar; históricamente un movimiento pictórico que inicio a mediados del siglo XX, caracterizado por la afirmación espontánea del individuo a través de la acción de pintar. (Encarta; 2009). Se denomina también escuela de Nueva York, porque fue en esta ciudad donde se evidenciaron sus primeras manifestaciones específicamente a finales de los años cuarenta y durante los años cincuenta, aunque hoy todavía tiene gran influencia. (Hoving; 1999). Pollock, como principal representante de este arte, en algunas obras se muestra mas fluido y las tonalidades son más alegres que puede denotar más armonía dentro de si, este artista nos puede dar nociones desde sus obras que

la naturaleza del ser está en la capacidad de expresar sus emociones tomadas desde lo más profundo del sí hasta mostrarlo en forma plástica. (Hoving; 1999). Esto es relevante, en la medida en que a través del arte abstracto el ser o el artista manifiesta sus emociones y en ese mismo sentido puede expresar libremente su concepción de lo que ve, escucha, palpa y siente.

Llegando a uno de los autores expresionistas abstractos más polémicos con sus obras características que han dejado huella en el ambiente artístico como es Jackson Pollock, con quien se consolidó el Expresionismo Abstracto (action painting=pintura en acción), y en quien se centra el tema, en cuanto a los aportes que dejó como pintor, como artista. “Yo ‘Soy’ La naturaleza”. (Pollock, 202). Este artista, que no fue escritor y que por lo tanto en teoría es poco lo que se encuentra, la gama de obras donde se evidencia la sensibilidad, emotividad y fuerza en sus obras, que a la vez mostraba formas caóticas desde la vivencia misma de su ser, quedando plasmada en muchas de sus obras. (Pollock; 2007).

Muestra y refuerza la importancia de dar a conocer nuestro interior, cada vez con mayor facilidad y sin temor a encontrarnos con nuestro propio ser que es el que más desconocemos, cuando esto se plasma en la plástica implica y comprende ampliar y conectar las estructuras de referencia experiencial. De igual forma se encuentra que en sus obras los formatos no existen, esto da oportunidad para conectar de forma más fácil al joven, dejando de lado las preocupaciones

por la forma como la pintura fluye en el lienzo, es decir la aparición de “manchas” imprecisas. Según Harold Rosenberg, “[E]n cierto momento la tela comenzó a aparecer a un pintor americano tras otro como una arena en la cual actuar, más que como un espacio en el cual reproducir, rediseñar, analizar o ‘expresar’ un objeto, real o imaginado. Lo que iba a surgir en la tela no era un cuadro, sino un suceso...En este accionar con materiales, también la estética queda subordinada. Puede prescindirse (...) del color, la forma, la composición, el dibujo. Lo que importa siempre es la revelación contenida en el acto” (...) “la nueva pintura”, concluía, “ha eliminado toda distinción entre el arte y la vida. Se sigue de esto que todo es relevante para ella, todo lo que se relaciona con la acción: la psicología, la filosofía, la historia, la mitología, el culto de los héroes”. (Texto citado por Aznar; 2000, 17). Puesto que en la libertad artística se sitúa la verdadera expresión de la realidad, de la sensibilidad que el artista puede transmitir en su obra.

Otro de los autores importantes en el movimiento del expresionismo abstracto (action painting=pintura en acción) es Wassily Kandinsky, quien en su libro “De lo espiritual en el arte” refiere “*Cualquier creación artística es hija de su tiempo y, la mayoría de las veces, madre de nuestros propios sentimientos*”, Kandinsky como artista nunca imito a otro, sólo plasmo sus sentimientos, sobre todo su sentir espiritual, dando así significado a cada línea o figura que trazaba, este artista a pesar de ser figurativo, dejaba entre ver, sus sentimientos y emociones en cada una de sus obras, todo lo que este hacia contenía algún significado, siempre

tenían sentido, tanto así que otros autores han estudiado cada elemento descrito en cada una de sus obras. (Kandisky; 2005). Pese a su importancia en el trabajo expresionista dentro de lo abstracto, al ser figurativo exige un trabajo más elaborado y racional sin dejar de lado los sentimientos y lo espiritual, mientras que Pollock aborda el expresionismo abstracto puramente del sentir ocasional, sin regirse a un formato simbólico.

Como consecuencia de la “informalidad”, que caracteriza el expresionismo abstracto, éste tipo de pintura es en “escencia postsurrealista y existencialista. Del primero deriva su concepción del acto de pintar como expresión del automatismo psíquico puro, contrario tanto a los dictados de la razón como cualquier normativa estética... [Mientras que] el existencialismo en su forma de exaltación del individualismo y la afirmación de la «angustia del ser»” (Martínez; 2001, 18-19), se diferencia del postsurrealista. Por esta razón, es que el expresionismo abstracto es el medio más apropiado para la ampliación de estructuras de referencia experiencial, teniendo en cuenta, la mezcla de informalidad y exaltación del ser.

2.2 Action Painting (pintura en acción)

Se define como el método pictórico consistente en arrojar pintura, derramarla o dejarla caer goteando sobre el lienzo. “El término se refiere a la práctica pictórica

basada en la propia ejecución de la obra”, en este tipo de práctica “[l]os colores combinados, abrazados, embestidos, ablandados, derretidos, arrojados en oleadas – en una gama que va del negro esmaltado al malva y al lavanda – de sus célebres óleos llamados de ‘dril and flash’ (goteo y barrido gestual) resumen el estilo”. (Hoving; 1999). Una práctica muy libre y espontánea, tanto para artistas como para no artistas. El principal exponente de este tipo de práctica y del expresionismo abstracto fue Jackson Pollock.

Siguiendo la definición más conocida de “Action Painting” y su traducción literal al español, se puede afirmar que este término significa pintar en acción ó pintura en acción, en donde el pintor maneja libremente las pinturas y sus manos para pintar. La pintura en acción es una modalidad del expresionismo abstracto, en donde la pintura se realiza de manera vigorosa y el pintor utiliza movimientos veloces, dinámicos, es decir, donde la obra refleja la acción. Este tipo de pintura se materializa sobre lienzos de amplias proporciones colocado en forma horizontal, puesto que no hay espacio para los elementos de la pintura tradicional, como el caballete, la paleta, los pinceles, entre otros. (Preckler; 2003, 276).

Las técnicas que se aplican en este tipo de pintura, son el “Dripping” y “all-over painting”. El “Dripping” es el goteo de la pintura que el artista deja caer sobre el lienzo de forma libre, de tal forma que van quedando las huellas de los movimientos del cuerpo del artista. (Martínez; 2001,21).

“Esa forma de pintar indiscriminadamente por toda la tela (*all over painting*) originan cuadros que muestran una ocupación homogénea de toda la superficie...” (Muñoz; 2000, 189).

Algunas variedades de configuraciones estructurales del action painting, son:

Composiciones de campo extendido (*all-over field*):

Toda la superficie del lienzo cubierta uniformemente mediante una maraña de líneas y cordones de pintura chorreada o goteada que transmiten la sensación de extenderse indefinidamente más allá de los bordes del cuadro (Pollock).

Composiciones de campo de color (*colour field*):

Grandes superficies planas combinadas de color sin elementos sígnicos ni gestuales, creando atmósferas y gran sensación de espacio (Rothko, Newman, Reinhardt, Still).

Composiciones gestuales:

Marañas ondulantes y rítmicas de trazos, empastes, manchas y chorreos sobre fondos dominantes (Tobey, Mitchel).

Composiciones sígnicas:

A base de grandes pinceladas o brochazos superpuestos monocromos sobre fondo blanco, que recuerdan caligrafías orientales (Kline, Tobey).

El action painting es “una manera de expresión libre, rompe con el típico arte de usar lápiz, de usar sólo el pincel para retocar y pintar de forma perfecta. Él nos hace ver por medio de sus obras esa libertad de expresar esa emoción de caos, de desorden, de una mezcla de muchas inquietudes, etc.” (Fuentes, 2008). Es tanta la libertad que permite el action painting al artista, que éste se puede desenvolver en movimientos y expresiones corporales muy espontáneas, al punto de materializar pictóricamente y abstractamente un sentimiento, una percepción, una emoción, etc.

3. Arte y experiencia o Experiencia y Arte

3.1 *Las estructuras de referencia*

Son estereotipos preestablecidos que determinan lo que vemos, crean moldes, tiende a las generalidades y particularidades del objeto que percibimos. (Diccionario Encarta; 2008). La estructura de referencia experiencial, particularmente, permite que el joven interiorice y exteriorice sentimientos. “Estas estructuras de referencia se desarrollan más intensamente en las disciplinas del

pensamiento y el sentimientos humanos conocidas como artes y ciencias”. (Encarta; 2009).

Existen diversos autores que en algún momento mencionan las estructuras de referencia experiencial pero que no las trabajan con profundidad, como por ejemplo: Rudolf Arnheim, en su libro *Arte y percepción visual*, Reuven Feurestein, con su teoría de la modificabilidad estructural; Pedro Álvarez Massi en su artículo “Una educación experiencial para desarrollar la democracia en las instituciones educativas”; y Nicolás Borriaud con su artículo “La estética relacional”, quienes mencionan tangencialmente el tema para relacionarlo como un componente importante de la enseñanza o del arte, pero que no lo resaltan como un factor clave de aprendizaje y apreciación artística.

Como fundamento teórico se cita a Elliot Eisner quien valida esta teoría afirmando que “las estructuras de referencia [experiencial] se desarrollan más intensamente en las disciplinas del pensamiento y del sentimiento humano conocidas como artes...”. (Ibíd, 63). *Paréntesis no es del texto original*. De acuerdo con esto, el pensamiento y el sentimiento humano pueden ser la herramienta que permita hacer una exploración más profunda de las estructuras de referencia que tiene una persona en el campo de las artes plásticas y de la pintura. En ese sentido, el simple contacto con la pintura hasta la mezcla de colores y exploración de tonalidades, la apreciación de diferentes cualidades de

superficie, textura al plasmar en el lienzo; da pautas para que una persona conozca, interprete y exprese de forma espontánea su sentir y de paso a abrir puertas mas allá de la teoría del arte plástico, suscitando una transformación en la experiencia artística y la visión material de la persona respecto al mundo, su familia y su contexto o lo que se denomina percepción.

3.2 *La percepción*

“La percepción hace parte del proceso del aprendizaje artístico”. (Barco *et Al*, 34). Dentro de la percepción existen dos elementos característicos: constancias visuales que se refiere a las “habilidades funcionales que nos permiten continuar con nuestras tareas” (Eisner; p. 62); y el despliegue de estructuras cognitivas, que según Eisner, estos procesos de cognición y expresión deberían ser tenidos en cuenta en las intervenciones pedagógicas y que hacen parte del complejo proceso perceptivo y que serán referidas en este aparte; ya que las que se entraran a estudiar de forma profunda son las estructuras de referencia experiencial. Según Eisner, las estructuras de referencia experiencial son plantillas a través de las cuales los hombres observamos el mundo. (Eisner, 63).

Entonces al hablar de percepción encontramos implícitas las estructuras de referencia para comprender el arte plástico, de estas se despliegan estructuras como: formal, simbólica, estética y experiencial, esta última es la que permite que

el joven interiorice y exteriorice sentimientos que van más allá de una propuesta de libertad de expresión, el reconocerse a si mismo y a su entorno, y son las que se tendrán en cuenta en esta investigación, por lo tanto se profundizará en las estructuras de referencia experiencial, que se refieren particularmente a “las experiencias vitales del sujeto. Si éstas han sido interiorizadas y almacenadas [apropiadamente], contribuyen a una mejor resolución de los conflictos novedosos que pueden aparecer. De esa manera, las distintas experiencias particulares transformarían los procesos cognitivos de cada persona”. (Murcia; 2006, 324). *Paréntesis fuera del texto.* Sin embargo, para que exista la transformación de los procesos cognitivos de una persona a través de las experiencias, es importante incluir el elemento de la sensibilidad, puesto que es por medio de ella que se producen más o menos rápidamente los cambios.

3.3 La sensibilidad

Siguiendo a Víctor Lowenfeld en su libro *Desarrollo de la Capacidad Creadora* afirma que “En nuestros alrededores existen formas y texturas interesantes. El desarrollo de la sensibilidad hacia el arte es al mismo tiempo el desarrollo de la sensibilidad hacia el propio medio”. (Lowenfeld, 18). En tanto se ve como el autor trabaja la importancia del arte en el joven en un alto grado de conciencia en la sensibilidad y expresión plástica, ya que en esta etapa del desarrollo del joven se evidencia el desinterés por las artes plásticas, es aquí

donde es conveniente que los docentes hagan uso de las herramientas innovadoras para lograr la ampliación de las estructuras de referencia experienciales.

Sabiendo que el entorno puede brindar espacios, para ser aprovechados y salir de las formas cotidianas , tradicionales arraigadas por docentes, estudiantes y la sociedad, se cae en la trampa de sumir así , en la ignorancia y baja conciencia de la importancia del arte plástico como constituyente vital del desarrollo dimensional del joven. La sensibilidad es un elemento importante en las artes, sobre todo en lo que tiene que ver con las artes plásticas y la pintura, tal como ocurre en el expresionismo abstracto, donde la sensibilidad del artista es importante para realizar la pintura.

Por otro lado, se precisa que la sensibilidad como parte indispensable de las actitudes humanas y artísticas, también se encuentra estrechamente relacionada con la experiencia.

3.4 La experiencia

Según Miguel Huertas (2000; 5), "Un problema del arte moderno es el de la cotidianidad. Nunca antes las sociedades han hecho tanto esfuerzo por comprender cómo vemos, oímos, nos movemos, nos relacionamos...

Lo primero es la **experiencia**. Ella precede cualquier formulación teórica en términos de normas, definiciones, conclusiones, etc.; esta experiencia no puede confundirse con *idea*, es una acción".

En la experiencia humana, como en toda actividad se encuentran presentes algunos elementos básicos y esenciales, como el movimiento, la sensación, el sentimiento, y el pensamiento. Aunque entre dichos elementos existen diferencias conceptuales, en el quehacer diario de lo humano, estos son imperceptibles cuando se constituye en experiencia (Huertas; 2000, 27). En este sentido, manifiesta Hugo Cerda (2006, prólogo), "El talento creativo de los seres humanos se ha constituido en el corazón y el núcleo básico de los procesos de desarrollo, los cuales son el resultado de nuestra capacidad para imaginar, teorizar, conceptuar, experimentar, inventar, articular, organizar, administrar, resolver problemas y hacer cientos de cosas que han contribuido al progreso del individuo y de la humanidad en general". Por ello la experiencia, asociada a la imaginación, los sentimientos, los pensamientos, las sensaciones humanas, se convierte en un elemento importante para el desarrollo cognitivo de las personas, particularmente lo que se refiere al desarrollo artístico.

La experiencia, así como la sensibilidad y la percepción aportan importantes elementos a la capacidad creadora de los jóvenes y les permite aprender a través del arte. Siguiendo a Víctor Lowenfeld (1980, 26), “El dibujo, la pintura o la construcción constituyen un proceso complejo en el que el [joven] reúne diversos elementos de su experiencia para formar un todo con un nuevo significado. En el proceso de seleccionar, interpretar y formar estos elementos, el [joven] nos da algo más que un dibujo o una escultura; nos proporciona una parte de sí mismo, o sea cómo piensa, cómo siente y cómo ve”. Por esto, es importante que el desarrollo artístico de los jóvenes se construya desde muy temprana edad, puesto que él plasmará en sus creaciones artísticas, todas aquellas experiencias que a mantenido a los largo de su vida, reflejándose en sus obras la manera en que concibe su realidad y su propio ser.

4. Educación artística, la pintura y la experiencia.

Los elementos y características del action painting, resultan pertinentes en la ampliación de las estructuras de referencia experiencial, puesto que la pintura en acción proporciona al ser humano las herramientas para que manifieste de manera espontánea y libre su percepción del mundo, así como el dibujo de sí mismo o de sus “angustias”, a través del arte pictórico. Se coloca a los jóvenes, frente a una situación en la que puede ampliar su percepción del mundo exterior a

través de todos sus sentidos, el oído, el olfato, el tacto, la visión, el gusto, la manifestación aguda de la sensibilidad a sentimientos, emociones, frío, calor, entre otros, de tal forma que se activan las capacidades motoras y cognitivas mediante el funcionamiento de la intuición, la imaginación creativa, la expresión de los sueños, de los anhelos, etc. Respecto a las estructuras experienciales, menciona Hernández *Et Al* (2000; 56), que éstas hacen parte de la estructura sensorio-motriz, a través del:

“[C]ual el sistema nervioso relaciona las superficies sensoriales y motrices actuando en un mundo que depende del receptor.

Sustancia misma de la experiencia.

Forma en la cual el perceptor es “en-corporado” (F. Varela)

Estructura cognitiva: consecuencia estructura de la actividad sensorio-motriz.

Las estructuras experienciales causan la comprensión conceptual y pensamiento racional.

Explicación científica:

- a. Descripción de los fenómenos a explicar aceptable para la comunicación de observadores (de la comunidad científica).
- b. Proposición de un sistema conceptual (hipótesis) capaz de generar el fenómeno a explicar.

- c. Deducción, a partir de b. De otros fenómenos no considerados explícitamente en su proposición, así como la descripción de condiciones de observación en la comunidad de observadores.
- d. Observación de otros fenómenos deducidos de b.”

Es lógico, que en las estructuras experienciales, se tengan en cuenta otros aspectos vitales en la existencia humana, como es la psicología, la capacidad motriz y los fenómenos que hacen parte de la realidad, los cuales hacen que el ser humano construya su entorno y busque las explicaciones a dichos fenómenos a través de la experiencia.

En cadena con las estructuras experienciales se necesita otros tipos de actividades que contribuyan a reforzar dichas estructuras, por lo que “[n]ecesitamos crear incentivos para promover el juego, la expresividad y la interacción confiada; lograr expresiones auténticas mediante el desarrollo de las habilidades comunicativas artísticas; recrear e intercomunicar metafóricamente y simbólicamente las visiones particulares del mundo; reconstruir y reforzar vínculos sociales estables, creativos y vitales”. (Eduteka; 2009). De esta manera, los jóvenes colocados en el contexto de la pintura en acción, donde existe ausencia de la relación con lo objetivo, sin tener habilidad para realizar una composición plástica no figurativa, podrán expresar fácilmente sus referencias experienciales, reforzadas por actividades cotidianas.

Esto significa colocar los instrumentos necesarios en las manos del sujeto, para que éste analice la concepción de su propio mundo, con el fin de que en un momento dado exteriorice de forma natural su realidad y la ponga en conocimiento de los demás sujetos; la única condición para que el sujeto realice la acción, dentro de las características del expresionismo abstracto, es que la manifestación pictórica de su realidad se limita a un lienzo de dimensiones definidas.

Según lo anterior, las estructuras de referencia experiencial de una persona son fácilmente identificables mediante el action painting, en tanto éste “es una forma nueva de pintar, ciertamente en acción, no sólo por la enorme acción plasmada en el cuadro, sino por la propia acción del artista al realizarlo. El resultado era una red intrincada de filamentos pictóricos, de materia y color, finos, medianos o gruesos, entreverados y enmarañados, que cubría todo el cuadro en un <<horror vacui>> exhaustivo o técnica <<all-over painting>>. Todo era efectuado con ritmo febril y violencia gestual. El automatismo, la espontaneidad, el movimiento y el azar eran factores muy importantes [...]”. (Peckler; 2003,277). En este sentido, la persona puede manifestar libremente la composición de su estructura cognitiva y afectiva, a través de los trazos que realiza, manifestando sus percepciones de forma libre y espontánea; proporcionando elementos importantes para la ampliación de sus estructuras de referencia y las de otras personas, a través del arte.

Si se realiza un análisis *a priori* de las bondades que ofrece las actividades artísticas a la generación de experiencia en el ser humano, se puede afirmar que la pintura es la actividad más apropiada para crear ambientes que se pueden acompañar de juego, de aprendizaje, de creatividad, de creación artística y plástica, de desarrollo cognitivo y psicomotor; de tal manera que los jóvenes pueden ampliar sus estructuras experienciales, mediante la observación de otras opiniones, la participación de las vivencias y experiencias de otros jóvenes, manifestadas en los colores y las formas creadas a través de la pintura; desarrollando al tiempo, la capacidad de comprensión, de sensibilidad y la percepción frente a la realidad y el mundo de otros seres humanos. Una característica importante del action painting o el expresionismo abstracto, es la creatividad con que se realiza la pintura, lo cual sirve de medio para que los jóvenes expresen con mayor facilidad sus experiencias individuales y colectivas; teniendo en cuenta que el ser humano, por naturaleza, constantemente sufre cambios internos que le permiten adaptarse o aislarse en la sociedad y que también sirve de herramienta para tomar de los demás aquellas acciones y experiencias que le ayudan a construir la percepción de su propio mundo o adoptar situaciones ajenas como propias y manifestarlas de igual manera.

El grado de libertad pictórica, que se encuentra presente en el action painting, es un elemento clave para permitir que la persona manifieste la composición de sus estructuras de referencia experiencial, puesto que le permite poner de

manifiesto sobre el lienzo de dimensiones definidas, una realidad enmarcada en una situación, en una vivencia o en una preferencia, por el contrario puede manifestar sus percepciones, emociones y experiencias todas juntas en un solo trazo. El hecho de que el action painting, deje a libre disposición del artista los elementos con los que quiere pintar, permite que el individuo manifieste espontáneamente su percepción de una u otra situación, lo que no ocurre con otras técnicas pictóricas que condicionan y limitan al artista a pintar con elementos convencionales (pinceles, pinturas, entre otros).

De otra parte, para que los jóvenes interioricen y amplíen sus estructuras de referencia experiencial de manera más efectiva, es necesaria que la construcción de consciencia artística sea compartida entre estudiantes y docentes, tal como lo menciona Monereo (2001, 269):

“[C]onsciencia artística requerirá que el profesor comparta con sus alumnos la emoción de sus vivencias, en un clima de diálogo y tolerancia, en el que las distintas maneras de percibir, sentir, representar la realidad, tanto externa (objetivable) como interna (subjetivizada), puede aflorar sin restricciones. [...]

Resulta de esta manera necesario que las actividades sean experienciales desde el principio (entendemos por experiencia tanto la

actividad de dibujar como la de mirar el cuadro), siendo la propia experiencia y su calidad la que dotará de sentido [del aprendizaje artístico y la aprehensión de la realidad desde el arte].”

Puesto que el placer, el gusto y el juicio estético son valores importantes para construir las futuras especulaciones, teorías y técnicas que moldearán el alcance de la educación plástica y visual, en lo referente a la percepción visual, la estructura de la forma, la estética. Monereo (2001, 269)

Aunque el tema de lo estético, es fundamental para las creaciones artísticas y plásticas, para la ampliación de estructuras de referencia experiencial, es más importante la percepción visual y la estructura de la forma, porque es así como lo jóvenes pueden entender y manifestar la realidad, en las creaciones pictóricas posteriores.

En la ampliación de estructuras de referencia experiencial a través de los elementos del action painting, es importante el movimiento corporal y la libertad de expresión en los movimientos que producirán la pintura o la obra del artista, en este caso los jóvenes. Sin embargo, para enseñar esto a los jóvenes de manera creativa y experiencial, se puede recurrir al juego, que visto desde una perspectiva radical tiene un carácter creador; y desde la perspectiva creativa se convierte en campo de iluminación, puesto que al adentrar en diversas formas de juego, se

aclara de forma espontánea y por “la fuerza iluminadora de la acción lúdica, temas estéticos tan relevantes como el carácter relacional de la belleza, el símbolo, la fiesta, los estilos, las diversas realidades culturales – un templo, una casa, una plaza, un claustro, un camino...- y diferentes acontecimientos sociales, como inaugurar, proclamar, consagrar, dictar sentencia. En ese sentido, se puede decir que es real la subjetividad de cada individuo, así como la percepción, sensibilidad de cada uno, de tal manera que la subjetividad de cada uno está unida con las subjetividades de los demás como resultados de una misma situación, que se puede nombrar como “Uno, Tao, Amor, Dios o Ser”. (Herrán, 2005). Según lo anterior, las estructuras de referencia experiencial, se podrían ampliar más fácilmente si se realizarán actividades lúdicas en grupos que permitan el intercambio de experiencias, en las que la realidad de los individuos se contruya de manera colectiva y compartida.

Lo anterior, tiene relación con los resultados obtenidos de un estudio realizado en Sevilla acerca de pintura popular, realizado con estudiantes y docentes, del cual se menciona lo siguiente, acerca del desarrollo del lenguaje propio y la abstracción a partir de la pintura, así:

“Algunas alumnas expresan su deseo de abordar la abstracción en un doble sentido. Por una parte, pueden abandonar elementos figurativos para trabajar más colores, formas o figuras

geométricas. Por otra parte, los motivos de inspiración para sus obras los pueden encontrar en sus emociones, en sus deseos, recuerdos o miedos. En este sentido, su obra se convierte en un trabajo personal de conocimiento y análisis.”(Saavedra; 2008, 54).

De tal manera, que se pueden realizar actividades para aumentar la introspección de las alumnas, mediante la exploración de los gustos de la profesora y alumnas, así como el nombramiento de las emociones que producen las pinturas, el análisis del bagaje artístico de cada alumna, de las experiencias de vida de ellas y la observación de las diferencias pictóricas entre las obras de una y otra alumna; lo que puede interpretarse como una motivación principal la referencia de su mundo interior, para realizar creaciones artísticas. (Saavedra; 2008, 54).

Lo anterior evidencia de la importancia de la educación artística en la formación de los jóvenes, a través de la pintura, como medio de expresión de las percepciones y las vivencias humanas; también como medio para ampliar las estructuras de referencia, para el caso concreto de la investigación, a través de los elementos del action painting.

“La clarificación de estos conceptos decisivos abre una vía de acceso nueva al análisis de obras artísticas y literarias, una forma de lectura un tanto diferente de las ya conocidas (la sociología, la biología, la estética – en sentido

restrictivo-, la psicoanalítica, la existencialista, la metafísica) y complementaria de las mismas. Se trata de una lectura <<lúdico ambiental>>”. (López; 1998,24). En este mismo sentido, se produce la lectura de la pintura en el action painting, mediante la técnica del *dripping*, en la que “[e]l trazo que resulta de este goteo es la huella de los movimientos de artista, ya no de su muñeca o brazo, sino de todo su cuerpo. Un registro fiel de su continuo deambular en torno a la tela, convertido el mismo [artista] en un inmenso pincel. Los chorreones reproducen en sus vaivenes entrecruzados sus recorridos, son la transcripción material de la acción del pintor sobre la superficie del lienzo una Accion Painting”. (Martínez; 2001,21).

En este sentido, es posible identificar en que estado se encuentran las estructuras de referencia experiencial de los jóvenes y de igual forma identificar las debilidades y fortalezas, para mejorarlas y reforzarlas, respectivamente. A través de los elementos del action painting y el uso libre de los materiales para plasmar sobre el lienzo las percepciones y emociones del ser, de tal manera que mediante la educación artística se pueda corregir aquellas subjetividades y objetividades susceptibles de ampliar las estructuras de referencia en los jóvenes.

Actualmente y gracias a los beneficios de la tecnología informática, es posible trabajar el action painting de manera virtual, a través de la página www.jacksonpollock.org, donde el mouse funciona como simulador de pinturas de diferentes colores.

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA

1. Tipo y diseño del proyecto

La investigación que se realizó en este proyecto es de tipo descriptivo y cualitativo, en tanto se identifican y describen los elementos del action painting (pintura en acción) que favorezcan la ampliación de estructuras de referencia experiencial en jóvenes entre 14 y 16 años de edad. El diseño del proyecto, se caracteriza como sigue, dada la naturaleza del problema:

1. Documentación teórica del tema del expresionismo abstracto, el Action Painting (pintura en acción) y las estructuras de referencia experiencial; la cual

se llevará a cabo con base en libros, artículos y textos relacionados con los temas de interés.

2. Identificación de una característica común en diferentes individuos al mismo tiempo, a partir de la experiencia profesional y docente de las investigadoras con estudiantes de colegio, en Bogotá; así como en los elementos de juicio que aporta la observación del diseño de los programas curriculares en las instituciones educativas de la ciudad.
3. Descripción de los efectos que tiene la educación artística, mediante los planes curriculares desarrollados normalmente, en la formación artística de los jóvenes. En este diseño se realizará una encuesta aplicada a los docentes de educación artística, con el fin de obtener información relevante, para analizarla e interpretarla en relación con un patrón referencial, como es la caracterización de la enseñanza de pintura para estudiantes de secundaria que se encuentren entre los 14 y 16 años de edad, emitiendo juicios de valor en función de los objetivos propuestos.

2. Fases y proceso metodológico

De acuerdo con la investigación descriptiva de carácter cualitativo que se propone, las siguientes fases de desarrollo, se siguen a fin de alcanzar los objetivos planteados:

Fase I: Preparación y consulta bibliográfica

1. *Consulta preliminar de fuentes bibliográficas:* Se realiza una búsqueda preliminar en diferentes bases de datos, con el fin de encontrar estudios similares, que trataran el tema objeto de esta investigación. Adicionalmente, se consulta el material bibliográfico que proporcione las bases teóricas para desarrollar conceptualmente los temas de proyecto (action painting y estructuras de referencia experiencial).
2. *Elaboración de la encuesta:* Preparación y diseño de las preguntas relacionadas con el tema de la educación artística y la enseñanza de técnicas o métodos de pintura a los jóvenes de primaria y secundaria.
3. *Selección de los grupos de docentes:* Se identificó un grupo de docentes estudiantes y practicantes en la Fundación Universitaria del Minuto de Dios, quienes han ejercido o ejercen como docentes de educación artística en diferentes colegios de la ciudad y podrían contribuir a verificar las falencias existentes en la enseñanza de artística a estudiantes de primaria y secundaria.

4. *Gestiones para la aplicación de la encuesta:* Búsqueda de los espacios temporales y materiales, así como realizar la petición ante los docentes y autoridades pertinentes de la Fundación, a fin de aplicar de las encuestas.

Fase II: Recopilación de información.

La información se organiza en medio magnético, teniendo en cuenta la documentación teórica o la documentación que aporte los elementos necesarios para alcanzar el objetivo propuesto. El instrumento principal para la recopilación de información serán las bases de datos documentales que permitan obtener información acerca del material bibliográfico que soporte teóricamente esta investigación y el segundo instrumento de recolección de información serán los resultados de la encuesta aplicada a los docentes de educación artística.

1. *Revisión del material bibliográfico:* Con base en la búsqueda preliminar de material bibliográfico, que se llevó a cabo en la fase I, se inicia una revisión más específica y analítica, para realizar el filtro de los textos más completos y apropiados que aporten los elementos teóricos que servirán de base al desarrollo del proyecto. Se indaga a través de los textos seleccionados, la similitud de los temas con la propuesta de este proyecto a fin de no repetir,

sino por el contrario complementar teóricamente, a partir de los conceptos de otros autores para alcanzar los objetivos propuestos.

2. Encuesta para docentes de educación artística: La encuesta se diseña y aplica sólo a estudiantes graduados y practicantes del área de Educación Artística, que estén o hayan ejercido la docencia en colegios de Bogotá; se seleccionaron las encuestas dando prioridad a los que son de la especialidad de Educación Artística y eliminando algunas que no son de la especialidad. La selección de la muestra de los alumnos y practicantes de formación artística es también intencional; porque se aplicó a los estudiantes de últimos semestres o graduados. (Ver anexo 1).

Fase III: Procesamiento de la información.

Se realiza un análisis de la información obtenida y se depurarán los documentos más valiosos para cumplir los objetivos propuestos. También se organizan y sistematizan los resultados de la encuesta, para que sirva de sustento al desarrollo teórico del proyecto.

1. Tabulación de los datos: Después de aplicar la encuesta se procede a numerar y valorar cada respuesta, a partir del número de veces que cada encuestado seleccionó la misma respuesta en cada pregunta. Se organiza en una tabla las preguntas y respuestas.

2. Análisis de los resultados: Cuando se ha tabulado la encuesta en un archivo Excel y se han anexado a cada pregunta y respuesta el conteo de las respuestas, se procede a valorar porcentualmente cada respuesta en las preguntas sobre el total de la preguntas de la encuesta.
3. Representación de los resultados: Con base en los porcentajes obtenidos en el proceso anterior, se realizan las gráficas o estadísticas pertinentes, que sirvan de sustento a la interpretación de los resultados obtenidos de cada respuesta planteada en la encuesta.
4. Interpretación de los resultados: Tomando como fuente las estadísticas realizadas en el punto anterior, se procede a interpretar las respuestas a fin de concluir respecto al comportamiento de las preguntas en el total de la encuesta y su importancia en el proyecto para alcanzar los objetivos propuestos, o para verificar o desvirtuar las observaciones preliminares realizadas por las investigadoras, respecto a las falencias que se presentan en la enseñanza artística a jóvenes de primaria y secundaria.

Fase IV: Informe final

1. Elaboración del documento final. Una vez realizado el adecuado procesamiento de la información, se elabora el documento final, con una redacción idónea y con conclusiones concordantes a los objetivos propuestos, los cuales se desprenderán del análisis realizado y los resultados obtenidos.

2. Análisis y resultados

La realización del presente proyecto de investigación, es el resultado de la preocupación de las autoras por el desarrollo de los contenidos y las técnicas de enseñanza de la Educación Artística en varias instituciones educativas de Bogotá D.C., así como de la formación docente de dicha área que genera brechas artísticas en los estudiantes de secundaria, particularmente los jóvenes que se encuentran entre los 14 y 16 años de edad.

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS

En este sentido, como resultado de la investigación que se desarrolló se encontró lo siguiente:

En las artes plásticas, particularmente la pintura, el expresionismo abstracto se configura como el arte no figurativo y no geométrico, que da mayor importancia al acto físico de pintar, es decir que el uso de todo el cuerpo es la herramienta fundamental para plasmar y realizar la obra. Lo cual permite que el artista haga uso de la libertad corporal para materializar a través de la pintura, todas sus emociones, sus percepciones, sus sentimientos, entre otros aspectos que hacen parte de las estructuras de referencia experiencial, también importantes en las artes plásticas.

Dentro de los elementos del expresionismo abstracto, el action painting tiene aspectos comunes con las estructuras de referencia experiencial, en lo relacionado con la expresión libre de sentimientos, la sensibilidad y percepción mediante el juego, el movimiento espontáneo del cuerpo, las actividades lúdicas que permite uno y otro concepto, para reafirmar conceptos estéticos como la belleza, los estilos, los colores, los matices, etc.

El action painting como método pictórico, puede contribuir a la enseñanza artística de los jóvenes entre 14 y 16 años de edad, mediante sus técnicas y elementos principales como es el goteo o barrido gestual; los movimientos veloces y dinámicos en el acto de pintar haciendo uso de todo el cuerpo; el goteo libre de la pintura; y el esparcimiento indiscriminado de pintura sobre todo el lienzo. Desde sus elementos secundarios, el action painting, contribuye a la enseñanza artística de los jóvenes a través del manejo libre y espontáneo de la pintura; de los movimientos desprevenidos e improvisados sobre el lienzo; y la combinación inusual de colores, que depende única y exclusivamente de lo que el artista o los jóvenes quieren pintar o cómo lo quieren pintar. Tanto los elementos principales como secundarios del action painting, permiten que los jóvenes exterioricen la percepción de la realidad, de manera libre y espontánea, en donde no hay presencia de conceptualizaciones predefinidas acerca de las formas de los objetos o de las combinación de colores.

El trabajo conjunto entre docentes y estudiantes, es vital para fortalecer los conceptos propios de la Educación Artística, de tal manera que se haga uso de los elementos propios del action painting, que favorecen la ampliación de las estructuras de referencia experiencial en jóvenes de 14 a 16 años de edad, como son la libertad y la espontaneidad en el uso de los colores para materializar la realidad en el lienzo de grandes dimensiones, permitiendo con ellos que los jóvenes a través del juego o de diversas actividades lúdicas conozcan otras

formas de pintar y de expresar sus sentimientos, experiencias, emociones, etc. Además el action painting, permite que los jóvenes hagan uso de toda la capacidad motora y psicológica, para hacer trazos libres sobre el lienzo, con movimientos veloces y dinámicos de todo el cuerpo, tal como lo permite el action painting.

La Educación Artística, es considerada como área obligatoria y fundamental del conocimiento y la formación académica de los jóvenes, a nivel institucional y legal; sin embargo, es un área que no se desarrolla bajo contenidos apropiados, puesto que en los espacios académicos destinados para el desarrollo de contenidos artísticos se realizan otras actividades lúdicas, como la danza, la decoración, el canto, entre otros; las cuales no permiten que los jóvenes tengan un conocimiento apropiado acerca de lo que es realmente el arte, particularmente lo referente a la pintura. De allí que es muy importante que se haga uso de las herramientas pictóricas necesarias para incentivar en los jóvenes la apreciación por el arte, puesto que esto desarrolla en ellos la sensibilidad, la visión natural de lo que los rodea y en consecuencia contribuye al cambio en las estructuras psicológicas de lo que para ellos es la realidad cotidiana y natural.

De otra parte, la aplicación de métodos pictóricos como los que usa el action painting, permite que los jóvenes modifiquen sus estructuras de referencia experiencial, a través de la interacción con otros jóvenes y con otras perspectivas,

de tal manera que comienza a reconocerse a sí mismo dentro de la sociedad y dentro del grupo de trabajo, a la vez que permite que otros jóvenes se reconozcan y aprendan de sus propias percepciones y emociones, jalonando de esa manera el conocimiento artístico, el respeto por el otro, el compartir, la retroalimentación entre personas de la misma edad y de éstos con el docente; dentro de un grupo de trabajo.

La inclusión de nuevos métodos de aprendizaje artístico, como los que ofrece el action painting, mediante la libertad de expresión y la espontaneidad en los movimientos corporales, contribuye altamente a enriquecer el conocimiento artístico y educativo de los jóvenes, puesto que los lleva a interactuar y a compartir experiencias comunes y diferentes, mediante el uso del cuerpo y de los colores. Todo esto se ve plasmado en la representación gráfica que queda en el lienzo al final de la pintura, en donde se puede observar el enriquecimiento visual y perceptivo de un determinado joven que ha tenido experiencias visuales y sensoriales de diferentes objetos y situaciones. En resumen esto ayuda al enriquecimiento cultural de los jóvenes quienes a través del arte, generan inquietudes y respuestas frente a la realidad que perciben diariamente.

Con el desarrollo de las actividades artísticas que proporciona el action painting, se amplía el horizonte cognitivo de los jóvenes puesto que reconocen como válidas otras técnicas y métodos pictóricos diferentes a los que

convencionalmente se les enseña en las instituciones académicas, y que de una u otra manera los acerca a arte de forma simple y divertida.

Los docentes de Educación Artística enseñan en su mayoría a jóvenes de primaria (ver Anexo 2: Figura 1), desarrollando la materia como un componente académico obligatorio (ver Anexo 2: Figura 2), en la que el aprendizaje se enfoca a la danza, la pintura, el dibujo (manual y técnico); y en menor proporción las artesanías, el teatro y danza, la escultura, el diseño, la literatura y las audiovisuales (ver Anexo 2: Figura 3). Los docentes que enseñan educación artística a jóvenes de secundaria se enfocan en ocupar el tiempo de la clase en enseñar danza y otras áreas como la pintura, la música, el teatro y drama, la escultura, el dibujo (manual y técnico), la literatura, las artesanías, el diseño y las audiovisuales (ver Anexo 2: Figura 4), concluyéndose que existe variedad en los contenidos enseñados.

Los Docentes que enseñan Educación Artística en su mayoría son profesionales, algunos especializados en el área, en otros casos dichos docentes no son profesionales del área simplemente se encargan de cubrir las temáticas de la asignatura artística; otros son artistas y en otros casos son tanto profesionales en Educación Artística como artistas (ver Anexo 2: Figura 5); esto tiene implicaciones sobre la enseñanza de la educación artística, puesto que aquellos Docentes que se han especializado, han optado por una u otra área ya sea Danza,

Música, o Artes Plásticas, generando brechas entre lo aprendido por los profesionales del área artística y las exigencias de la enseñanza artística a los jóvenes de primaria y secundaria. En consecuencia, se puede asociar esto a la variedad de contenidos tratados en la asignatura de Educación Artística.

El método preferido para la enseñanza de la Educación Artística, es el método práctico a través del cual se puede exteriorizar los conocimientos adquiridos por parte de los estudiantes, acompañado por el aprendizaje a través del método teórico. En otros medios, usados para la enseñanza de la educación artística, se encuentran las herramientas visuales; escritas; orales y audiovisuales (ver Anexo 2: Figura 6). Mediante dichas metodologías y herramientas, se logra afianzar en los estudiantes la apreciación por el arte pictórico; en otros casos por el arte musical; también se logra que los estudiantes desarrollen la apreciación por ambas áreas, probablemente por la variación y combinación en la enseñanza de diferentes contenidos en el área artística. Adicionalmente, los estudiantes desarrollan otro tipo de apreciación por el arte literario; y en otros casos los docentes no logran enfocar la apreciación artística de los estudiantes (ver Anexo 2: Figura 7). Estos resultados se deben principalmente a las áreas que se desarrollan en los espacios de Educación Artística dentro de las aulas.

Las estructuras de referencia experiencial en jóvenes de 14 a 16 años de edad, pueden ampliarse por medio de la aplicación de la técnica pictórica propias

del action painting, entre las que se encuentran el uso de materiales libres para realizar trazos sobre lienzo, el uso de tintas no convencionales y el movimiento del cuerpo a medida que se va realizando la pintura. Esto promueven en los estudiantes el desarrollo y la apreciación por el arte pictórico, de tal manera que los medios e instrumentos con que se enseña el arte pictórico a los estudiantes, permite que ellos, expresen emociones, sentimientos, experiencias, vivencias, etc.; además que las técnicas hacen que los estudiantes expresen sus sueños y preferencias; e incluso sus perspectivas respecto a otros temas como la moda, la actualidad mundial y las problemáticas sociales (ver Anexo 2: Figura 8).

El condicionante que tiene el action painting, respecto al uso del lienzo preferiblemente amplio, es importante en la ampliación de las estructuras de referencia experiencial, puesto que enfrenta a los jóvenes a describir su propia realidad, sus percepciones del mundo que los rodea, sus emociones, presencias, entre otras cosas; haciendo uso de su capacidad motora y psicológica, y de un espacio limitado. Sin embargo, los docentes de educación artística siguen enseñando la Educación Artística, a través de métodos convencionales como la técnica pictórica denominada *tempera*; seguida de la técnica pictórica *acuarela*; la técnica pictórica denominada Óleo; y en otros casos se confunden las técnicas pictóricas con técnicas propias de las manualidades o técnicas propias del dibujo prediseñado o manual (carboncillo, dibujo sobre cartel). (Ver Anexo 2: Figura 9)

La ampliación de estructuras de referencia experiencial en jóvenes de 14 a 16 años contribuye a que ellos, manifiesten más específica las diferentes realidades que construyen mentalmente acerca de todo lo que ven, de tal manera que al compartir sus experiencias con otros jóvenes, se generan cadenas de nuevas realidades, que pueden ser rechazadas o aceptadas tanto individual como grupalmente.

Las actividades pictóricas en general, pueden contribuir a ampliar las estructuras de referencia experiencial, así como otras actividades artísticas (danza, música, teatro, etc), puesto que colocan a los jóvenes en contacto con sus realidades culturales, familiares, intelectuales y humanas, al tiempo que les ayuda a explorar en sí mismos, las concepciones de lo que conocen y no conocen, de tal manera que pueden autoevaluarse y evaluar a los demás.

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES

Como resultado de la documentación teórica adelantada a lo largo de esta investigación a fin de cumplir los objetivos planteados, se presentan las siguientes conclusiones:

La enseñanza artística no se encuentra orientada a contenidos más específicos y propios del área, sino que por el contrario incluye gran variedad de contenidos que se alejan de lo que es verdaderamente la educación artística, particularmente, aquellos contenidos en los que prevalece la danza, el dibujo técnico y las manualidades, entre otras asignaturas que no enriquecen el desarrollo artístico de los jóvenes.

Los jóvenes, por las características especiales de su sensibilidad, por la madurez en la inteligencia y la ausencia de prejuicios argumentados, exploran fácilmente diferentes vivencias basados en el placer y agrado que les genera realizar determinadas actividades. No es casual, que se interesen con mayor frecuencia y disposición por las diversas manifestaciones artísticas. Debido a que las actividades relacionadas con la música, la danza y las artes plásticas se desarrollan en ambientes estimulantes y lúdicos propicios para desarrollar la creatividad, la sensibilidad, y la imaginación. (Kidd y Mendo; 2001).

La educación artística ha sido un punto de encuentro entre la psicología, las ciencias de la educación y las bellas artes (Romo, 1998)

Los contenidos desarrollados en el área de Educación artística, en varios colegios de Bogotá, se orientan a enseñar a los jóvenes técnicas propias de las humanidades que no contribuyen a la ampliación de las estructuras de referencia experiencial, en cambio si contribuyen a tecnificar al individuo en otro tipo de prácticas (danza, música, dibujo técnico, etc).

La experiencia subjetiva es real, contraria a lo que ocurre con la hipótesis objetiva que es el resultado de una combinación entre imaginación y percepción, la cual puede ser susceptible de error, y siempre se encuentra sujeta a corrección y revisión. “La existencia de la percepción es una certeza. La existencia del hecho percibido es una hipótesis”. (Herrán, 2005).

El action painting, contribuye de manera significativa a que los jóvenes realicen libremente su representación pictórica de sus percepciones, emociones, experiencias, en general de la realidad en que viven.

La técnica pictórica del action painting, no limita de manera permanente la expresividad de los jóvenes, como si lo hacen otro tipo de técnicas pictóricas que utilizan elementos convencionales para que pueda llevar a cabo la realización de

la pintura, mientras que el action painting, permite que se usen elementos no convencionales como el propio cuerpo del individuo que pinta, le permite hacer uso de toda la capacidad psicomotora y cognitiva.

Las potencialidades y desarrollo de capacidades artísticas, se encuentran favorecidas por el aprendizaje y adecuado alcance de los contenidos de la Educación Artística.

Las metodologías aplicadas en la realización de actividades artísticas determinan que los jóvenes desarrollen la sensibilidad y la creatividad.

La capacidad artística, el fortalecimiento de la sensibilidad y de las experiencias en el arte y con el arte, inciden de manera significativa en la formación de la personalidad de los jóvenes, permitiendo que desarrollen sus capacidades psicomotoras y psicológicas, cuando ocupan de forma sana el tiempo libre.

A través de la aplicación del action painting, se puede incentivar en los jóvenes algunas habilidades perceptivas y manuales, no sólo para crear obras artísticas, sino para conocer formas distintas y técnicas pictóricas novedosas de tal manera que ellos, utilicen lo aprendido de base para expresarse de manera individual, ampliar las referencias y experiencias visuales, así como conocer y

experimentar distintos procesos artísticos, promover la discusión y análisis de las situaciones, experiencias, percepciones que plasman en sus obras artísticas. (Saavedra; 2008, 47).

La educación artística como medio de aprendizaje para lo jóvenes los expone en menor medida a malos hábitos o a la conformación de grupos dañinos para la sociedad.

Se reconoce como obligatoria el área de educación artística, sin embargo no se le da la importancia que merece, en lo relacionado con su preponderancia en la formación integral de los jóvenes, como es el desarrollo de habilidades comunicativas y sensoriales.

Las actividades lúdicas contribuyen al desarrollo artístico de los jóvenes, incrementando su capacidad creativa y creadora, con lo que se aumentan las posibilidades de apropiar esos espacios a fin de contribuir en la ampliación de las estructuras de referencia experiencial, y permitir con esto que sea más fácil para los jóvenes plasmar su experiencias, sentimientos y emociones en una obra artística a través de las técnicas propias del action painting.

Se puede concluir que uno de los elementos del action painting que contribuye a la ampliación de estructuras de referencia experiencial en los jóvenes es el campo extendido o *all-over field*, que permite la expresión espontánea y libre

de uno o varios individuos al mismo tiempo intercambiándose así conocimientos acerca de un punto de referencia común. Además dicho elemento es apropiado para la expresión de los jóvenes en lo que tiene que ver con la percepción de la realidad y del entorno que les rodea.

La ampliación de estructuras de referencia experiencial en jóvenes de 14 a 16 años de edad, es importante en tanto les permite explorar y apropiarse nuevas metodologías para el aprendizaje artístico, así como para la apreciación pictórica y las diversas técnicas que se emplean en la elaboración de obras artísticas, particularmente en la pintura abstracta.

Los elementos del action painting, amplían las estructuras de referencia experiencial en jóvenes de 14 a 16 años de edad, a través del uso de las técnicas propias de dicha corriente pictórica, cuando los jóvenes tratan de manifestar su percepción del entorno, utilizando diferentes movimientos corporales combinados con la utilización de pinturas y combinaciones de colores, así como el uso de otros objetos que consideran les ayuda a pintar mejor, lo que quieren comunicar a través de la pintura que realizan.

BIBLIOGRAFÍA

Aznar Almazán, Sagrario. (2000). *El arte de acción*. San Sebastián: Editorial Nerea S.A., p. 17

Argote Vea-Murguía, José Ignacio y García García, Nieves. (2006). *Expresionismo abstracto: recurso didáctico para la ESO Y Bachillerato*. Información disponible en:
<http://www.redined.mec.es/oai/indexg.php?registro=01420082003291>

Barco J. Margarita y Álvarez E. Yesid. *Módulo pedagogía del arte*. C.U.M.D., p. 34

Cerda, Hugo. (2006). *La creatividad en la ciencia y en la educación*. Bogotá: Cooperativa Editorial del Magisterio, prólogo.

De la Herrán Gascón, Manuel. (2005). *¿Qué es Real? Lo subjetivo y lo objetivo. Una aproximación reflexiva hacia la experiencia mística*. Disponible en:
<http://iieh.com/autores/mherran.html>

Eisner W. Elliot. (1995). "Capítulo 4: Educar la Visión Artística". En: *Educar La Visión Artística*. España: Paidós Educador, p. 62 y 63

Fuentes, Betzabeth. (2008). "Expresionismo abstracto". Disponible en:
<http://jacksonpollocksigloxx.wordpress.com/expresionismo-abstracto/>

García, José Ignacio *et Al.* (2006). *Expresionismo abstracto: recurso didáctico para la ESO y Bachillerato*. Madrid: Comunidad Autónoma. Consejería de Educación. Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza.

Hernández Rocho, Manuel. (1995). *Unidades didácticas para la educación secundaria obligatoria*. Información disponible en:
<http://www.redined.mec.es/oai/indexg.php?registro=01420052000041>

Huertas, Miguel. (2000). *Arte y conciencia el ámbito pedagógico*. Bogotá: Red de Formación Integral

Hoving, Tom. (1999). *Arte. Un ameno recorrido por cincuenta siglos de arte universal de la mano de un experto*. California: IDG Books Worldwide, p. 213

Kandinsky Wassily. *De lo espiritual en el arte*, Ed. Paidós, p. 7

<http://www.librosgratisweb.com/html/kandinsky-wassily/de-lo-espiritual-en-el-arte/index.htm>

Kidd, Richard y Mendo, Miguel Ángel. (2001). *Deisy quiere ser famosa*. Barcelona: Ediciones Serres, 1era. Edición, descripción del libro.

López Quintás, Alfonso. (1998). *Estética de la creatividad. Juego, arte y literatura*.

Madrid: Ediciones RIALP, p. 24

Lowenfeld Víctor. "Desarrollo de la capacidad creadora". Ed. Kapelusz, p. 18.

Martínez Muñoz, Amalia. (2000). *De La Pincelada De Monet Al Gesto De Pollock:*

Arte Del Siglo XXI. Universidad Politécnica De Valencia Servicio De Publicacion: Valencia.

----- (2001). *Arte Y Arquitectura Del Siglo XX: La*

Institucionalización de las Vanguardias (Vol.II) (Montesinos) de Literatura y la Ciencia, S.L.: Mataro

Monereo, Carles. (2001). *Ser estratégico y autónomo aprendiendo. Unidades*

didácticas de enseñanza estratégica. Barcelona: Editorial GRAÓ, 2da edición, p. 269.

Murcia Riquelme, Mª Dolores. (2006). "El carácter simbólico del ser humano.

Pensamiento y lenguaje. El cognitivismo". Filosofía Aplicaciones Didácticas I. Editorial MAD Eduforma, Vol. 1, p. 324.

Pollock Jackson. (2007). *Interpretar el arte*. Editorial Panamericana, p. 202.

Preckler, Ana María. (2003). *Historia Del Arte Universal De Los Siglos XIX y XX* (Vol. 1: Arquitectura, Pintura Y Escultura Del Siglo XIX, Arquitectura Del Siglo XX). Madrid: Editorial Complutense.

Romero Barcojo, Alfonso. (2007). *Unidad Didáctica dirigida a estudiantes de 1º de ESO.* Información disponible en: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesalfonso_romero_barcojo/actividades_tic/trabajos_profesorado/unidades_didacticas/dibujo/el_color/index_udtic.html

Romo, M. (1998): Teorías Implícitas y creatividad artística. *Arte, Individuo y Sociedad*, 10, 11-28. Citado en: Saavedra, Francisco Javier y Rodríguez Gómez, Ana María. (2008). "Dimensiones de la educación artística: Experiencias de un taller de pintura popular en un pueblo de Sevilla". En: *Arte, Individuo y Sociedad*. España: Universidad Complutense, Vol. 20, pp. 43-68.

UNESCO. (2006). "Building Creative Capacities for the 21st Century". *Working Document*. Lisboa, Portugal: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, March. Disponible en : http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=30569&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Infografía

<http://es.encarta.msn.com/>

http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php/RL_ID=9747&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_SECTION=201.html

<http://www.oei.es/artistica/enlaces.htm>

http://www.idea-org.net/es/articles/Bienvenidos_al_drama_%C3%ADntimo_y_global_de_IDEA/

<http://www.insea.org/>

<http://www.isme.org/es/general-information/about-us.html>

http://www.rede-educacao-artistica.org/ia_01_qsomos.html

<http://www.aitaiata.org/index.php?page=66&&PHPSESSID=41522dedcb78c9a24518c379f780b500>

<http://www.apecv.pt/>

<http://www.abra-ja.org.br/>

<http://www.menuhin-foundation.com/the-foundation/>

http://www.educartechile.cl/quienes_somos.htm

http://www.unesco.org/bpi/pdf/memobpi57_artseducation_es.pdf

<http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/multipropertyvalues-35617-38550.html>

http://www.magisterio.com.co/web/index.php?option=com_eventlist&view=details&id=26:cumbre-de-educacion-artistica-de-america-latina-y-el-caribe&Itemid=50

http://www.eduteka.org/pdfdir/MENLineamientos_Artistica.pdf.

<http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-172840.html>

ANEXOS

ANEXO 1: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

CUESTIONARIO SOBRE LA ENSEÑANZA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA A JOVENES EN EDAD ESCOLAR (Piloto)

Es usted docente de educación artística, en :

Primaria
 Secundaria

I. INFORMACIÓN BÁSICA

Por favor respondan las siguientes preguntas generales:

1. En el currículo académico que se sigue en la formación de los estudiantes, la educación artística es un componente:

Opcional Obligatorio

2. ¿Cuál(es) de las siguientes áreas se desarrollan en los espacios de enseñanza artística a los estudiantes en la institución donde usted trabaja o donde usted trabajo?:

Primaria		Secundaria	
Danza	☐	Danza	☐
Teatro/Drama	☐	Teatro/Drama	☐
Música	☐	Música	☐
Pintura	☐	Pintura	☐
Escultura	☐	Escultura	☐
Arte Digital	☐	Arte Digital	☐
Dibujo	☐	Dibujo	☐
Diseño	☐	Diseño	☐
Artesanía	☐	Artesanía	☐
Literatura	☐	Literatura	☐
Audiovisuales	☐	Audiovisuales	☐

Otros(s), ¿Cuál(es)?: _____

II. PERFIL DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

3. El docente encargado de enseñar educación artística en la institución donde usted trabaja o donde usted trabajo, es:

Profesional de Educación Artística
 Especializado en Educación Artística
 Artista
 No hay docente
 Otro, ¿Cuál(es)? _____

4. La educación artística se desarrollan a través de contenidos:

Teórico ☐	Práctico ☐
Visual ☐	Escrito ☐
Audiovisual ☐	Oral ☐

5. ¿Considera que los contenidos desarrollados en el área artística son apropiados para afianzar en los estudiantes las apreciación por el arte:

Pictórico Literario
 Musical Otro, ¿Cuál? _____

Si marco arte pictórico en la pregunta anterior, por favor conteste lo siguiente:

6. Los medios e instrumentos con que se enseña el arte pictórico a los estudiantes, permite que ellos, expresen:

sueños ☐	modas ☐	emociones, vivencias, etc ☐
caricaturas ☐	problemáticas sociales ☐	
actualidad mundial ☐	preferencias ☐	

7. ¿Cuál de las siguientes técnicas pictóricas, enseña a los estudiantes?

Acuarela Dibujo sobre cartel Manualidades
 Tempera Dibujos prediseñados
 Óleo Dibujo con carboncillo Otro, ¿Cuál? _____

Agradecemos su amable colaboración y el tiempo que dedicó a responder el cuestionario anterior.

Con el fin de verificar las posibles deficiencias que se presentan en la enseñanza de la Educación Artística a jóvenes que se encuentran en edad escolar, se preparó el anterior cuestionario:

1. En primera instancia se le pregunta a los docentes, cuál es el nivel escolar al que se dirigen, para saber si el cuestionario será respondido por un docente de primaria o de secundaria.

I. Información básica:

1. En este aparte se proponen dos preguntas, la primera de ellas conduce a verificar la obligatoriedad de la enseñanza de Educación Artística para los estudiantes y la otra pregunta permite verificar cuál o cuáles son las áreas que se desarrollan más frecuentemente para enseñar artística a los estudiantes, al tiempo que da cuenta de la probable percepción del docente frente a la Educación Artística.

II. Perfil de la Educación Artística:

2. En esta parte del cuestionario se plantean cinco preguntas, dirigidas a indagar acerca de la formación profesional del docente encargado de la enseñanza de Educación Artística a los estudiantes; el tipo de contenidos que se desarrollan

para instruir a los estudiantes en las diferentes temáticas de la artística, al tiempo que permite verificar las posibles falencias que existen en la enseñanza artística, dependiendo del tipo de respuesta que se obtenga.

3. Además se indaga sobre el tipo de arte que se enseña a los estudiantes, de tal manera que cuando se trate de arte pictórico se pregunta a los docentes, qué actitudes, habilidades y/o percepciones se desarrollan en los estudiantes cuando se usan algunas de las técnicas pictóricas mencionadas dentro del cuestionario.

La encuesta que se propone es pertinente por cuanto sus resultados permitirán verificar y analizar cuál o cuáles son las causas de las falencias en la formación artística de los estudiantes, el origen de dichas falencias y de qué manera o a través de que medios, el docente enseña a los estudiantes la Educación Artística en el aula. Esto permitirá indagar acerca del impacto de las falencias en la formación artística de los estudiantes, sobre su expresión de la realidad mediante técnicas pictóricas, que son las que particularmente interesan en el proyecto propuesto.

ANEXO 2. ENCUESTA A DOCENTES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA.

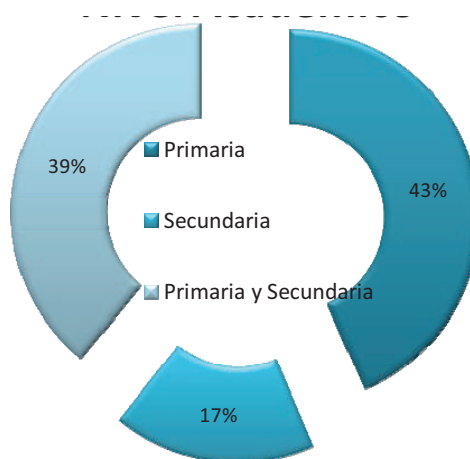

Figura 1: Nivel Académico

Figura 2: Obligatoriedad de la enseñanza de Educación Artística

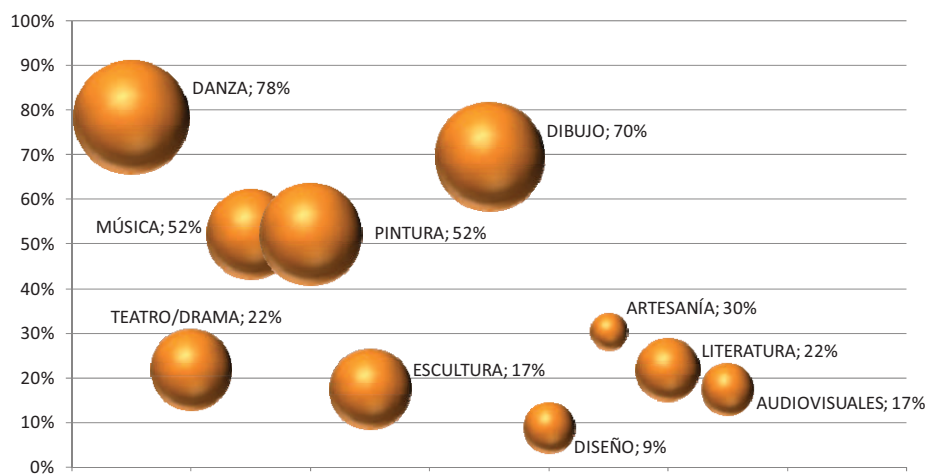

Figura 3: Primaria

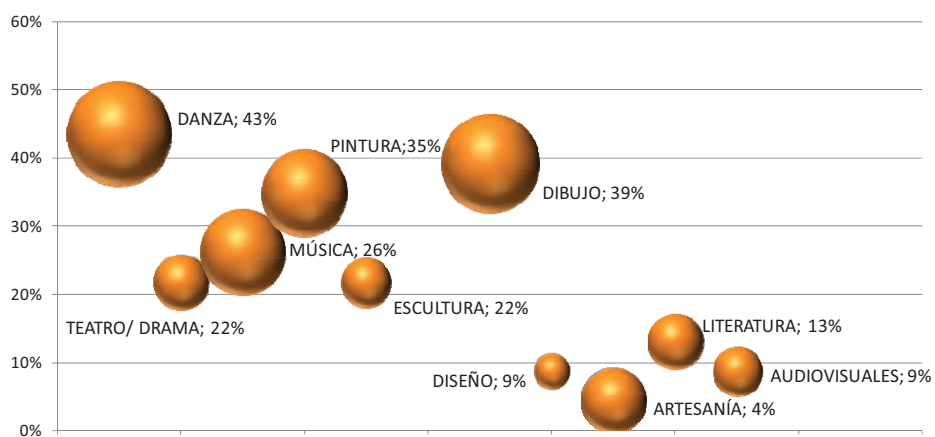

Figura 4: Secundaria

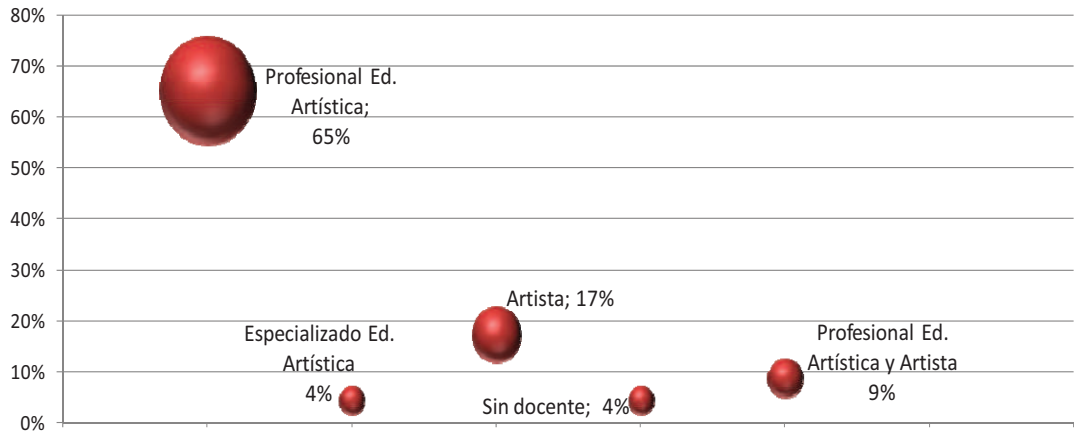

Figura 5: Profesión del Docente de Educación Artística

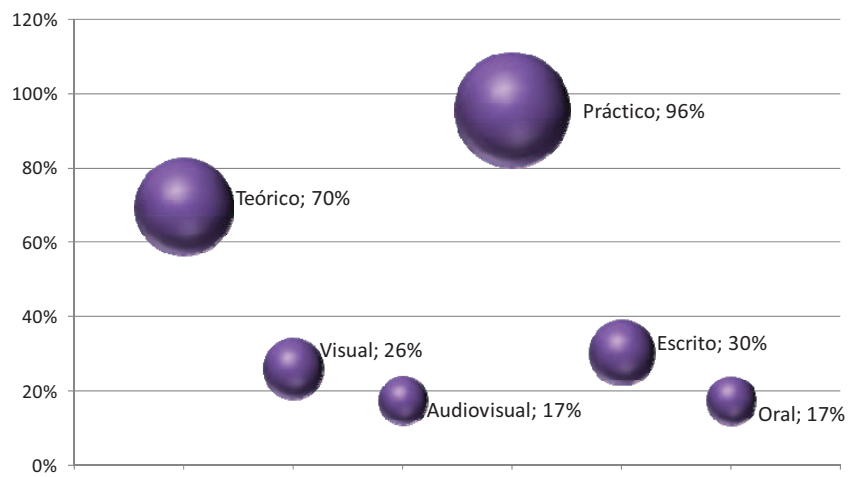

Figura 6: Desarrollo de la Educación Artística

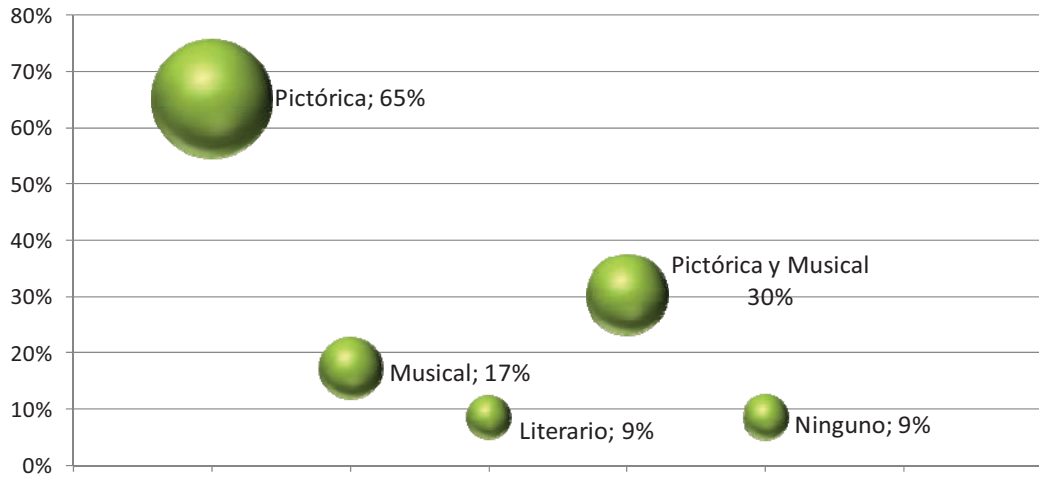

Figura 7: Apreciación Artística

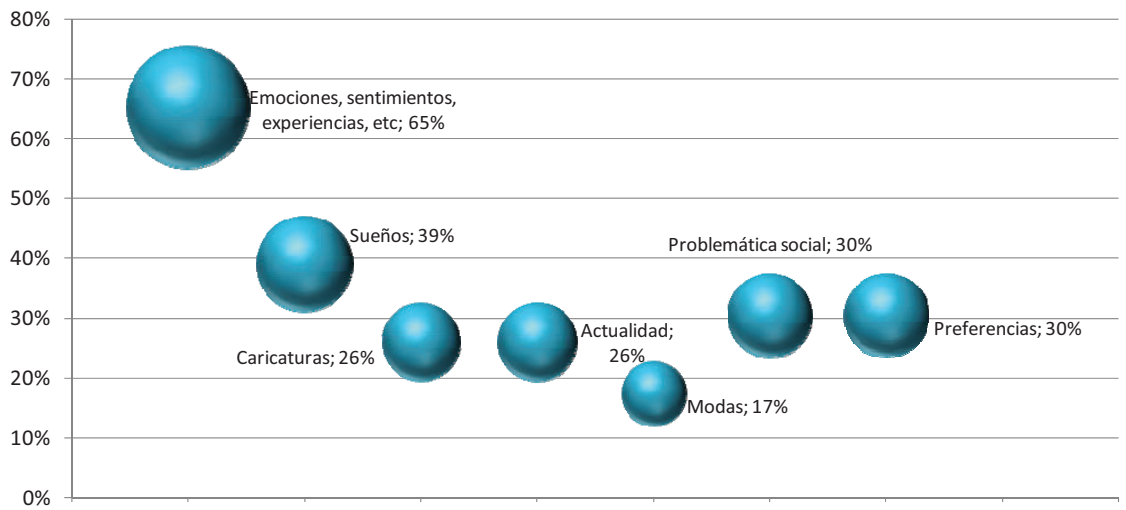

Figura 8: Medios e instrumentos para la enseñanza de técnicas pictóricas

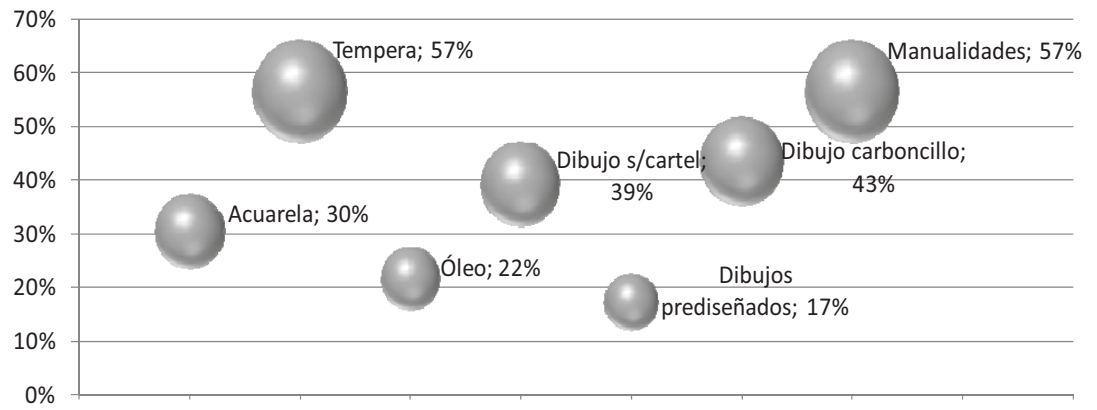

Figura 9: Técnicas pictóricas