

EL DIBUJO, HERRAMIENTA DE INCLUSIÓN EN EL AULA

Nuria López-Pérez

Universidad de Jaén

nlopez@ujaen.es

Licenciada en Bellas Artes. Doctora en Patrimonio

Docente en Master en Investigación en Artes, Música y Diseño

RESUMEN

La posibilidad de expresión en el aula debe ser un derecho fundamental de todos los agentes que participan en el proceso educativo; en este sentido, la expresión artística nos ofrece un abanico de posibilidades a disposición de cualquier persona, pero nos parece especialmente interesante para aquellas personas que se encuentra en situación de exclusión ya sea por desigualdades sociales, económicas, culturales, físicas o por su particular manera de entender el mundo y desarrollarse en él. Personas que por diferentes razones, tienen dificultades para integrarse en el aula y poco a poco esta situación deriva al desarrollo de actitudes de inseguridad en el aula o baja autoestima.

Debemos aprovechar el hecho de que el proceso creativo supone un acto de comunicación con nosotros mismos y con el resto del grupo que participa de ese proceso. En este sentido, el dibujo es una herramienta que, no solo nos sirve de lenguaje de comunicación con nosotros mismos y con nuestro entorno, sino que, nos permite conocer y comprender aquello que observamos. Especialmente interesante en el caso que nos ocupa, el dibujo como lenguaje, liberado de sus connotaciones artísticas o de obra, en el que el interés reside, precisamente, en el proceso; pero esto no significa que tengamos que renunciar al resto de acepciones del dibujo, todo lo contrario: se trata de, a la vez que aprendemos a dibujar, aprovechamos las posibilidades de esta experiencia para facilitar la aceptación de nosotros mismos y de aquellos que nos rodean. Aprender a dibujar comienza con recuperar el respeto por nuestro propio trazo, el afecto por el mismo que nos llevará a respetar y apreciar el de los demás, liberándonos del juicio que nos impide avanzar y nos separa de nosotros mismos y de quienes nos rodean.

ABSTRACT

The possibility of expression in the classroom should be a fundamental right of all actors involved in the educational process; in this sense, the artistic expression offers a range of possibilities available to anyone, but is especially interesting for those who is in a situation of exclusion either by social, economic, cultural, physical inequalities or by their particular way of understanding and develop in the world. People who for different reasons, is difficult to integrate into the classroom and slowly this situation leads to the development of attitudes of insecurity in the classroom, or low self-esteem.

We must take advantage of the fact that the creative process has a communication with ourselves and with the rest of the group that participates in that process. In this sense, drawing is a tool that not only serves as a communication language with ourselves and our environment, but allows us to know and understand what we see. Particularly interesting in the case which concerns us, drawing as language, free of its artistic connotations or artistic object, in which the interest lives, precisely, in the process; but this doesn't mean that we have to give up other meanings of drawing: is, to the time we learn to draw, we take advantage of the possibilities of this experience to become the acceptance of ourselves and of those who are surround. Learn to draw begins with respect for our own stroke, the love for it that will take us to respect and appreciate others, freeing us from the judgment that prevents from moving forward and separates us from ourselves and those around us.

PALABRAS CLAVE (KEY WORDS): dibujo e inclusión- drawing and inclusion-, expresión-expression, dibujo intuitivo-intuitive drawing, trazo y emoción- stroke and emotion, multisensorialidad-multisensoriality.

1. INTRODUCCIÓN

Muchas investigaciones en torno al desarrollo del dibujo han sido realizadas por psicólogos y pedagogos, y se han centrado en las etapas de la expresión gráfica del niño, pues se considera que da muestras de su desarrollo mental, psicomotriz y emocional. Podemos encontrar una referencia interesante en la obra de Hargreaves: *Infancia y Educación artística* (2002) [1989], en la que además de aclarar los procesos que subyacen en el desarrollo de la conducta artística infantil, examina cómo promoverla reconociendo los valores para el desarrollo de otras aptitudes personales como la creatividad, los valores sociales o la autoestima.

Los trabajos realizados en la Bauhaus por diferentes profesores como Joseph Itten, Albers y sus maestros en escuelas privadas, buscando la liberación de prejuicios por parte del alumno y favoreciendo la autoexpresión, supusieron un paso importante en la visión global del dibujo; pero este proceso truncado por las guerras europeas nunca se ha retomado con la suficiente seriedad en nuestro sistema de enseñanza. En general, la enseñanza del dibujo ha ido equilibrándose entre fomentar el pensamiento creativo y las técnicas necesarias para abrir sus posibilidades de expresión; entre atender a lo expresivo y a su potencial para el desarrollo personal (Lowenfeld, 1947; Read, 1973; Stern, 1966) o a los procesos de percepción y conocimiento (Arheim -1954-, Eisner -2004-, Gardner, 1977); las tendencias teóricas actuales tienden entre la enseñanza del arte para la comprensión y acción crítica (Hernández, 1995; Efland, Freedman, Stuhr, 1996) o el fomentar el desarrollo personal, la integración personal y social (López., 2006), ambas coincidiendo en la importancia de la experiencia, pero sin olvidar,

que en las prácticas didácticas, de manera generalizada, esto no ha llegado a desarrollarse completamente, ni en la educación formal ni fuera de las aulas. Además no podemos obviar el uso del dibujo en terapia que permite, por un lado diagnosticar, al permitir mayor libertad para la expresión de los sentimientos, y por otro usar como medio para la catarsis, para el análisis y la reflexión e ir logrando control sobre, dificultades, conflictos o trastornos (Granados y Callejón, 2010).

En nuestro trabajo tratamos la enseñanza del dibujo abordándola en sus distintas acepciones, ya que todas forman parte de la experiencia del dibujo, pero especialmente centrándonos en sus beneficios como herramienta para el conocimiento y el desarrollo integral de la persona. Por un lado, el acto de dibujar implica un modo de observación y análisis profundo de lo dibujado que nos obliga a desarrollar los sentidos profundizando en el conocimiento de lo que queremos representar (Cossio, 1901). Por otro, dibujar nos permite acceder a nuestro interior a través del grafismo y la mancha, describir e incluso mostrar a los demás nuestras emociones y estados de ánimo. Como lenguaje primordial intrínseco al hombre se antoja urgente recuperarlo para el desarrollo humano. "Aprendemos sobre la vida cuando pensamos sobre el arte" que diría Dewey (citado por Hernández, 2006, P: 26).

2. DESARROLLO

El trazo expresa, nos da información de nosotros mismos, el estado en que nos encontramos, tendríamos que experimentar con soportes y técnicas para elegir aquella con la que nos sentimos mas a gusto, pues esta condiciona mucho el tipo de grafismo y de trazo. El grafismo, para mi, es la esencia del dibujo y a la vez, nuestra huella personal que habla de nosotros, cuando conseguimos liberarlo de estereotipos aprendidos y memorizados desde pequeños (Edward, 1979).

2.1. Dibujo y desarrollo personal

Solo cuando empiezo a caminar hacia el descubrimiento de mi propio lenguaje comienzo a disfrutar con el dibujo, poco a poco voy tomando confianza en mi trazo, experimento, trabajo con el grafismo, voy reconociendo las herramientas con las que me expreso mejor. Para mi esto pasa por la experimentación con todo lo que tenga a mi alcance y, sobre todo con el trabajo con el cuaderno diario; compañero inseparable desde que lo incorporé a mi bolso. Me parece básico para aprender a mirar, recoger ideas, hacer garabatos, tomar nota de sensaciones. Un registro infalible de instantes, recuerdos, imágenes, descarga, cosas pendientes..., que puedo consultar en cualquier momento, lo que me permite ver las cosas con cierta perspectiva y tomarme el pulso.

A través de los cuadernos de dibujo y el garabateo (Daucher, 1987), apuntes rápidos,

movimiento, vamos descubriendo nuestro lenguaje. Es cuestión de tiempo y dibujo, poco a poco va apareciendo nuestro trazo. El miedo a no conseguir un trabajo de virtuosismo técnico, que fácilmente acaba en frustración, va dando paso a un hábito de disfrute con el garabateo que se va imponiendo de manera inexorable. Esto permite que vaya fluyendo la fuerza expresiva de cada uno y se vaya familiarizando con ella, reconociéndola como propia y poco a poco apreciándola sin críticas. Así vamos estableciendo una relación afectiva, nos vamos sintiendo identificados e incluso, en ocasiones, nos emocionamos con esos trazos que ya no titubean. Cuando verdaderamente esta identificación es plena, podemos ir profundizando en la técnica que nos interese, pero ahora de manera relajada, permitiéndonos avanzar en el dominio de la misma sin miedo.

2.2. Algunos ejercicios de búsqueda

Buscamos un aprendizaje del dibujo que nos permita, además, facilitar el desarrollo personal a través de un ejercicio dibujístico que nos invite al perdernos por el territorio para ir descubriendo libremente formas, manchas, figuras a partir de diferentes puntos de partida. Son propuestas que nos aproximan al objetivo de acercarnos hacia nuestro interior y reconocernos en el trabajo de los compañeros. Aquí la mente queda en un segundo plano, priorizando la intuición y el gusto por el descubrimiento. En la mayoría de ellos desaparece la posibilidad de nombrar lo que dibujamos, escuchamos a nuestro cuerpo:

2.2.1 Dibujo intuitivo desde la mancha

Consiste en generar formas a partir de manchas previas generadas al azar, dejándose llevar por lo que nos sugieren.

2.2.2. Diálogo entre manos

Lucia Cappacchione (1999) , plantea un diálogo entre nuestra parte consciente que se expresa a través de la mano dominante y nuestro subconsciente que se expresa a través de la mano no dominante. Requiere mucha constancia, confianza y capacidad de meditación.

2.2.3. Autorretrato a ciegas

Muy interesante como ejercicio introspectivo. Consiste en dibujar un autorretrato sin mirar ni espejos ni fotos, dejarnos sentir e ir dibujando sobre el papel sin censura. Permite un dibujo muy libre y a la vez bastante elocuente. Muy eficaz en el proceso de autoconocimiento (Gallegó, 2010).

2.2.4. Dibujo al tacto

Este tiene dos aspectos interesantes de cara al objetivo de este proyecto, por un lado nos remite directamente al hemisferio del cerebro que queremos desbloquear (pues el izquierdo no puede procesar este modo de información) y por otro nos permite ampliar la experiencia de la percepción a través de otros sentidos, vamos introduciendo experiencias sensoriales que con frecuencia se desprecian en el ejercicio del dibujo y de la vida.

3. CONCLUSIONES

El dibujo es una importante herramienta para la inclusión en el aula, entre otras muchas razones, porque es una puerta innata de comunicación, porque es divertido y puede invitar al juego si lo enfocamos para ello, porque nos permite pensar y expresarnos con las manos, porque es un lenguaje universal que facilita el entendimiento con el otro y del otro, porque nos ayuda a conocernos mejor, ...

El dibujo, como la escritura, como instrumento básico de aprendizaje, de reflexión, de comunicación y relación con el medio se convierte en una herramienta elemental para el desarrollo del niño y del adulto de su capacidad de percepción y análisis y como consecuencia para la construcción de una sociedad mas rica y crítica.

“Hay que construir contextos, lugares reales y metafóricos, dice Loris Malaguzzi donde el niño y la niña puedan vivir y construir los cien lenguajes, caminar, amar, conocer, donde pueda expresar y narrar sus emociones y lo que conocen. Porque mientras el niño narra al otro, se va narrando así mismo, por medio de sus cien lenguajes de encuentro con el otro”. Teniendo entonces a su alcance, la posibilidad de ver su propio aprendizaje y ser constructor del sentido y significado de su propia identidad. El Arte nos hace capaces de trascender la apariencia, de hacer de lo que tenemos enfrente una realidad valiosa, entrelazada con nuestra propia existencia. (López Quintas, 1993).

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arnheim, R. (2002) [1971] Arte y percepción visual: psicología del ojo creador. Madrid. Alianza.
- Cappaccione, Lucia (1999) El diario creativo: un revolucionario método para desarrollar la creatividad. Madrid. Gaia.
- Cossio, M.B. (1901) Sobre la enseñanza del dibujo en la escuela. En Cossío, M. B. y Carbonell, J. (1985) Una antología pedagógica. Madrid: Ministerio de Educación. Págs. 175-180
- Daucher, Hans (1987) Modos de dibujar. Principios. Barcelona. GG.

- Edward, Betty (2000) *Nuevo aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro*. Barcelona. Urano
- Efland, A.D., Freedman, K. y Stuhr, P. (2003) [1996] *La educación en el arte posmoderno*. Barcelona. Paidós.
- Eisner, E.W. (2004) *El arte y la creación de la mente*. Barcelona: Paidós.
- Granados, I.M. y Callejón, M.D. (2010) ¿Puede la terapia artística servir a la educación? EA, *Escuela abierta: revista de Investigación Educativa*, N° 13, Págs. 69-96. http://www.ceuandalucia.com/escuelaabierta/pdf/articulos_ea13%20pdf/ea13_granados.pdf
- Hernández, F. (2006) Campos, temas y metodologías para la investigación relacionada con las artes. En Gómez, M. C., Hernández, F. y Pérez, H. J. *Bases para un debate sobre investigación artística*. Madrid: M.E.C. Págs. 9-49
- López F. Cao, M. (coord.) (2006) *Creación y posibilidad: aplicaciones del arte en la integración social*. Madrid. Fundamentos.
- López Quintás, A. (1993) *El valor formativo de la experiencia estética*. *Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas*, 70. Págs. 185-202. <http://www.racmyp.es/docs/anales/A70/A70-11.pdf>
- Lowenfeld, Viktor y Brittain, W. Lambert (1970) [1947] *Desarrollo de la capacidad creadora*. Buenos Aires. Kapelusz.
- Rainer Wick, Rainer (1998) *Pedagogía de la Bauhaus*. Madrid. Alianza Forma.