

LA FORMACIÓN Y LA EDUCACIÓN VINCULADA AL ARTE DIGITAL

Berta Iralis Yanes Watson,¹
Profesora Universidad de Ciencias Informáticas.
bertairis@uci.cu

Resumen: El progresivo adelanto de la ciencia y la técnica exige el desarrollo de hombres capaces de procesar la nueva y creciente información, capaces de crear y no repetir lo que otras generaciones han hecho, desarrollar conocimientos que puedan transformar la realidad. De esta manera es preciso crear condiciones que permitan desarrollar la independencia en la adquisición de conocimientos y la regulación consciente de su actividad en general. Enseñar a apreciar estéticamente desde las primeras edades crea las bases para el desarrollo de su potencial creativo, enriquece la formación y desarrollo de nuevas ideas y los educa culturalmente para interpretar desde posiciones sensibles los diferentes procesos sociales. El modelo pedagógico cubano es el resultado del perfeccionamiento continuo a que ha sido sometido los programas de las distintas enseñanzas en diferentes etapas del desarrollo, mediante una estrategia que lo somete a la investigación para determinar su eficiencia e introducir los cambios necesarios. En Cuba los medios audiovisuales como apoyo a la educación, han pasado vertiginosamente de utopía a una palpable realidad y con ellos la nueva tendencia del arte surgida en torno a la aplicación de programas vectoriales y gratificadores, que comprende obras en las que se utilizan elementos digitales. Por tal razón el objetivo de esta investigación es razonar sobre la importancia de vincular la formación y la educación con el arte digital.

Palabras claves: arte digital, medios audiovisuales, educación artística

Abstract: The progressive advance of science and technology requires the development of men capable of processing new and growing information, capable of creating and not repeating what other generations have done, developing knowledge that can transform reality. In this way it is necessary to create conditions that allow the development of independence in the acquisition of knowledge and the conscious regulation of its activity in general. Teaching to appreciate aesthetically from the first ages creates the bases for the development of its creative potential, enriches the formation and development of new ideas and culturally educates them to interpret from different positions the different social processes. The Cuban pedagogical model is the result of the continuous improvement to which the programs of the different teachings have been subjected in different stages of development, through a strategy that subjects it to research to determine its efficiency and introduce the necessary changes. In Cuba, audiovisual media as a support to education has gone from Utopia to a palpable reality and with them the new trend of art arising around the application of vector and rewarding programs, which includes works in which digital elements are used. For this reason the objective of this research is to reason about the importance of linking education and education with digital art.

Keywords: digital art, audiovisual media, artistic education

INTRODUCCIÓN

El inicio del siglo XXI está marcado por un vertiginoso desarrollo científico-tecnológico y su influencia directa en la producción, la vida de las personas, el planeta y la situación del mundo. En el mundo actual, junto con el crecimiento significativo del volumen de información, se amplía constantemente la tecnología para transmitirla. Los medios que se utilizan son diversos. El perfeccionamiento continuo del Sistema Nacional de Educación en Cuba aspira situar a las instituciones educacionales cubana a la altura del desarrollo actual; el mundo cambia, el avance

¹ Profesora del Departamento de Ciencias Sociales y Humanísticas en la Facultad 1 de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) de la Habana, Cuba. Colaboradora del Centro de Innovación y Calidad de la Educación (CICE) de la UCI y del Centro de Referencia Latinoamericano para la Educación Preescolar (CELEP). Graduada de Licenciada en Educación Preescolar. Máster en Educación Preescolar y Doctora en Ciencias Pedagógicas.

de la ciencia y la técnica es vertiginoso y estas no pueden quedarse a la zaga, todo lo contrario, deberá ir delante de su tiempo preparando al hombre para la vida nueva.

Estas tecnologías se han convertido en herramientas que permiten masificar los procesos de divulgación, promoción, formación y desmitificación de la ciencia, la tecnología y los conocimientos en general. El uso de recursos informáticos y audiovisuales de carácter educativo, desde una visión tecnológica, principalmente como herramienta pedagógica, metodológica, científica e investigativa y de gestión de información y del conocimiento, de apoyo al proceso docente educativo ha contribuido al desarrollo integral de los educandos.

La autora de este trabajo, como parte de su proceso de sistematización, ha revisado investigaciones relacionadas con el proceso educativo en el área de Educación artística. La autora de esta investigación realizó un estudio de estos trabajos y observó que no abarcan el arte digital por lo que creyó necesario abordar esta temática. En la investigación se emplearon diferentes métodos y técnicas del nivel teórico como el análisis y síntesis para efectuar la valoración crítica de la información contenida en la bibliografía consultada. El inductivo-deductivo, que se utilizó para establecer generalizaciones en cuanto al procesamiento teórico a partir del análisis particular de los criterios de los diferentes autores acerca del arte digital. El histórico-lógico permitió conocer elementos del arte digital desde sus orígenes hasta la actualidad, sobre todo en Cuba y su vínculo con la educación. El análisis de documentos permitió el estudio de las orientaciones metodológicas sobre la educación artística posibilitando determinar las limitaciones y potencialidades que existían para vincularlo al arte digital. Las entrevistas se desarrollaron para profundizar en las causas que originan algunas insuficiencias en la apreciación del arte digital. Es por ello que el objetivo de esta investigación es razonar sobre la importancia de vincular la formación y la educación con el arte digital.

EL ARTE Y LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

La palabra arte proviene del latín *ars*, *artis*, y este del griego τέχνη *téchnē*, y es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y también comunicativa. Mediante el arte se expresan ideas, emociones, sentimientos y una visión del mundo en general. El arte es un componente de la cultura que refleja en su concepción las bases económicas y sociales, así como la transmisión de ideas y valores, inherentes a cualquier cultura humana. El arte tuvo en principio una función ritual, mágica o religiosa, pero con la evolución del ser humano esa función cambió, adquiriendo un componente estético y una función social, pedagógica, mercantil u ornamental.

El conocimiento de la música y del arte en general ha sido considerado desde temprano en la historia como una parte indispensable en la formación completa del hombre. Algunas de las civilizaciones: griegas, hindú, árabes le consideraron una singular importancia. Platón y Aristóteles dejaron reflexiones importantes sobre su necesaria presencia formativa desde la infancia. Ambos sostuvieron: la música educa. En el siglo XXVII Comenio en su didáctica magna postula que la música resulta imprescindible desde la escuela materna. Más tarde hacia 1751 Juan Jacobo Rousseau recibe la encomienda de escribir sobre la educación musical.

Pestalozzi carecía de conocimientos musicales pero supo valorar las virtudes de la educación musical desde el primer año de vida del niño. Le otorgó especial relieve al canto y a su influencia sobre el carácter infantil al sugerir el uso de las canciones nacionales en la escuela. Quiero que los niños inventen melodías decía Froebel, y aconsejaba a las madres que trataran de llamar la atención de sus hijos haciéndoles escuchar el canto de las aves o el suave sonido del sonajero. Este alemán alumno de Pestalozzi que colocó la primera piedra a la educación artística de la sociedad en la Europa de entonces apuntaba que la inteligencia del arte es una propiedad con una disposición común a todos los hombres y por esta misma razón se le deben cultivar cuidadosamente desde la infancia, de tal suerte, que aún aquel que carezca de actitudes para hacer un verdadero artista venga hacer al menos capaz de comprender, de apreciar las obras de arte en una palabra, debe ser medianamente artista.

Por mucho tiempo los criterios referentes a la formación artística, sometidos a ideas caducas lejos de acercar a las personas a los diferentes hechos artísticos lo han apartado para siempre.

Es por eso que desde las primeras edades se debe entrenar de forma adecuada la apreciación, para que se desarrolle gradualmente la habilidad de mirar e interpretar personalmente situaciones, acontecimientos y fenómenos de la vida social y natural en todas las personas.

El fin de toda actividad artística es el enriquecimiento de la vida interna de los hombres, expresado en un mejor comportamiento profesional y humano como ciudadano dentro de la sociedad. La Educación artística tiene como objetivo principal contribuir al desarrollo de sentimientos y el gusto estético, al ser capaz de escuchar con agrado diferentes obras musicales. Mostrar el desarrollo del oído musical que le permita entonar melodías, reproducir diversos ritmos, reconocer las cualidades de los sonidos, los estados emocionales y el carácter de la música.

La educación artística juega un papel fundamental, pues contribuye al desarrollo integral del individuo, no sólo las actividades específicas musicales sino además, en la ampliación de su percepción general, visual y auditiva, principalmente favorece el estado emocional. A través de las obras artísticas es posible dar a conocer a la humanidad particularidades del mundo circundante y estimular los sentimientos y las emociones, por otra parte la educación musical contribuye al desarrollo general del niño y del adulto. La educación artística modifica el comportamiento, la forma de escuchar, de analizar, de desenvolverse en el mundo que lo rodea.

Requiere observación y anima la capacidad de la inteligencia, también permite el desarrollo del trabajo físico e influye en todo el estado del cuerpo; por ejemplo: al cantar surgen reacciones con la respiración, con el aparato bucal y mejora el lenguaje, la expresión corporal, la coordinación motora, la elasticidad del cuerpo, etc. La apreciación musical permite la formación de oyentes cultos. Puesto que estamos rodeados de sonido y de música, se hace necesario poseer una información básica en relación con la exploración de nuestros espacios sonoros y de sus medios expresivos para poder comprender e incursionar en este lenguaje artístico, y por otra parte disfrutar las obras musicales tanto nacionales como internacionales.

Para esto se debe brindar una información imprescindible que permita entender sus elementos y realizar prácticamente variedades de actividades. Es por eso que esta especialidad la debemos conocer sobre la base de la actividad práctica o vivencia del hecho sonoro, tanto el reconocimiento del medio sonoro a nuestro alrededor cuyo sonido podemos retomar para expresarnos sonoramente, como las audiciones de buena música: folklórica, popular, de concierto o infantil.

Existen muchísimos tipos de arte, tanto los que son tradicionales como los que van más allá de lo tradicional. El arte se ha ido desarrollando con distintas disciplinas como la literatura, teatro, música, pintura y gracias al uso de las tecnologías, el arte se ha visto reflejado y enriquecido sobre todo en la fotografía y el cine, incluso en el arte digital.

El arte digital puede ser entendido como el resultado de un proceso creativo en el que se usan recursos digitales, bien para elaborar la obra artística o como medio para que ésta pueda ser disfrutada. Se le asocia a otras denominaciones como arte virtual, arte electrónico, net art, arte por computadora y arte de los nuevos medios, entre otros. Las formas de arte asociadas a la informática y las computadoras surgieron en la segunda mitad del siglo XX, entre 1950 y 1970. Estas primeras experiencias plásticas generadas por computadora fueron realizadas tanto por artistas como por investigadores del campo de las ciencias.

EL ARTE DIGITAL

Con el advenimiento de la era informática los creadores, se apropiaron de las ventajas que ofrecen los medios digitales para crear un arte nuevo, renovador: El arte digital. Este arte rompe totalmente con la representación clásica de los objetos. Es una disciplina creativa de las artes plásticas, una nueva tendencia surgida en torno a la aplicación de programas vectoriales y gratificadores, que comprende obras en las que se emplean técnicas de programación, de la física del entorno y los comportamientos de los objetos de ese entorno, así como elementos digitales que son imprescindibles en el proceso de producción o en su exhibición, manifestando estas obras mediante soportes digitales o al menos tecnológicamente avanzados.

Por tanto una representación digital consecuencia del arte digital es el resultado visual de un desarrollo en el cual se ha sustituido los soportes magnéticos del video, los soportes químicos de la fotografía y la función de la luz en un cálculo matemático que realiza el ordenador.

Los pioneros del arte digital son Charles Csuri, Robert Mallery, David Em, Herbet W. Franke, Lawrence Gartel, John Landsown, Manfred Mahr y Friede Nake. Charles Csuri es considerado el impulsor del arte digital y de la animación por computadora por el Museo de Arte Moderno de Nueva York y por la Association for Computing Machinery Special Interest Group Graphics. La primera exposición de este tipo de arte, representados por máquina electrónica, fue en 1953 en Sanford Museum.

El arte digital se ha ido innovando por los programas informáticos y por la fabricación de una gran variedad de cámaras digitales. Es común encontrar clasificaciones de arte digital basadas en el soporte usado, por lo que existen varias clases de arte digital entre ellas está la fotografía e imagen digital, la escultura digital, la interactividad, el Net art y el arte generativo.

El arte digital tuvo una rápida aceptación y crecimiento, aunque también ha tenido críticas pues algunos lo ven más como una habilidad técnica que como una manifestación artística, sobre todo por el desconocimiento del arte computarizado. Otros críticos lo han denominado arte de los nuevos medios. Esta autora, aunque no es especialista en el tema, comparte el criterio de Diego Levis cuando expresó que las herramientas por si solas no representan nada, hace falta la creatividad que pone el artista para que una obra tenga factores más profundos.

EL ARTE DIGITAL EN CUBA

El Arte Digital en Cuba abre un nuevo espacio en el vasto panorama de la cultura cubana a partir de 1999. El centro Cultural Pablo de la Torriente Brau es considerado el principal promotor, estableciendo vínculos de intercambio entre artistas de más de treinta países a través de sus salones.

Cuba es una nación donde el amplio talento en el terreno del arte unido a la persistente búsqueda, experimentación y preparación ha permitido acumular un importante patrimonio cultural. Además, se crean las condiciones para que la población acceda a la tecnología, es por ello que, la presencia del arte digital en el país constituye una realidad

El Pionero del Arte Digital en Cuba es Luis Miguel Valdés Morales. Destacado artista de la plástica en las especialidades de Pintura, grabado, dibujo y escultura, el cual recibió una beca para trabajar en el prestigioso "Atelier 17" de Stanley William Hayter, por donde también pasaron Pablo Picasso y Francisco Toledo. Siempre se ha desarrollado en la aplicación de nuevas tecnologías a las artes plásticas. Desde 1985, comienza la experimentación con medios digitales y en 1986 funda la Cátedra de Arte Digital en el Instituto Superior de Arte de La Habana. De esta incursión en nuevos recursos para la creación, realizó la primera exposición de arte digital en Cuba en 1987, en el Instituto Superior Pedagógico de Pinar del Río. Luego gana un premio en el Salón de la UNEAC con el primer video-instalación digital y en 1989 presenta el primer video clip digital: El Breve Espacio En Que No Estás Pablo Milanés, en el Festival de Cine Latinoamericano.

A pesar de las carencias y el bloqueo económico que afecta también al arte y el acceso a las tecnologías de punta, numerosos artistas cubanos apuestan por el arte digital y lo incorporan al panorama de la cultura cubana. En la actualidad Cuba cuenta con varios sitios web, reunidos en el Portal arte digital Cuba: www.artedigital.cult.cu, los cuales conforman el museo virtual más completo de nuestra nación. En Cuba el arte digital es todavía una forma de expresión relativamente nueva pero sus admiradores apuestan por lo inédito, por la imaginación y la belleza que de esta forma también se puede transmitir es por eso que desde hace ya algún tiempo y de manera sistemática se realizan los Coloquios de Arte Digital. El sitio www.artedigitalcuba.cult.cu reúne información (textos, imágenes) de los once salones de Arte digital del Centro cultural Pablo de la Torriente Brau. Desde allí es posible acceder a cada uno de esos salones y ver las obras

premiadas cada año y las selecciones de los participantes cubanos y de otros países También encontrarán información sobre los Coloquios de Arte Digital.

EL ARTE DIGITAL Y LA EDUCACIÓN EN CUBA

La comunidad es el espacio donde tiene lugar las interacciones sociales, políticas y económicas produciendo relaciones interpersonales a partir de las necesidades individuales y sociales por tanto es un espacio que por las propias relaciones que se establecen entre sus miembros constituye un potencial de auto transformación social y formación de la personalidad, ya que en la comunidad se materializa la relación sociedad-grupo-individuo. En el proceso de socialización la escuela, la familia y la comunidad tienen sus roles específicos en los que hay puntos convergentes y divergentes.

La escuela como principal centro cultural y socializador asume este proceso de manera planificada, organizada, dirigida conscientemente con objetivos definidos. La familia y la comunidad lo agregan como proceso espontáneo a partir de las tradiciones, costumbres, relaciones formales y relaciones afectivas.

Las nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones (TIC) han alcanzado un desarrollo vertiginoso en Cuba en los últimos años, propiciando una gran interacción de algunos niños y jóvenes en el seno familiar con nuevos medios técnicos como los celulares, las cámaras fotográficas digitales y las computadoras, con todas las posibilidades que estos ofrecen; esto sumado al nivel cultural de las familias y al desarrollo sociocultural del municipio donde está enclavada la institución a la que asisten nos obliga a enseñarles desde las primeras edades y en todos los niveles de enseñanza (incluyendo la cátedra del adulto mayor que pertenece a las universidades) la importancia del uso correcto de los recursos informáticos y audiovisuales desde una visión tecnológica y educativa, principalmente como herramienta pedagógica, metodológica, científica e investigativa y de gestión de información y del conocimiento, de apoyo al proceso docente educativo sobre todo incentivando el gusto por lo bello, estético y hermoso que se puede lograr a partir del buen uso de las bondades que nos brindan las tecnologías en la era digital.

Con el Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación se flexibilizan y contextualizan los estilos de dirección, el currículo, el trabajo de las instituciones y modalidades educativas, fortaleciendo la preparación de directivos y docentes, concediéndole gran importancia al protagonismo de los educandos, la familia y la comunidad en la vida de las instituciones y modalidades educativas. Los educandos cubanos con tan solo 6 años generalmente han llegado a establecer contacto con varios medios audiovisuales, han desarrollado preferencias y simpatías bien definidas en cuanto a los programas con los que se relacionan. Cuando todavía no van a la escuela, diariamente le dedican algún tiempo a las TIC que esté a su alcance por lo tanto, estos recursos les proporcionan una base de información desde las primeras edades.

La Federación Estudiantil Universitaria de Cuba, a tono con el perfeccionamiento de la Educación Superior, incluye el arte digital en los Festivales de artistas aficionados a nivel de Centros de Educación Superior, en el nivel provincial y el nacional pues dedica un segmento de este a la fotografía e imagen digital. Brindar información oportuna sobre la cultura digital desde la formación y educación de los estudiantes es algo muy positivo pues la apreciación es el eje que se relaciona con el desarrollo de una mirada y una escucha curiosa y atenta, integrando capacidades preceptuales y reflexivas con la sensibilidad y emotividad, brindando oportunidades para aproximarse a las producciones artísticas. Esto quiere decir que si aprenden a apreciar el buen arte, incluyendo el arte digital, también podrán apreciar distintos espectáculos teatrales, musicales, dancísticos, de diversos tipos, pero también que tendrán oportunidades para observar y analizar sus propias producciones y las de otros compañeros. De esta manera, aprenderán a mirar y reflexionar cada vez más para poder interpretar diferentes tipos de obras, significándolas y valorándolas desde criterios personales, sobre todo porque está guiado y orientado por un adulto especialista en el tema.

El arte digital también contribuye a la formación integral de las nuevas generaciones desde el punto de vista estético, intelectual, moral e incluso laboral, favoreciendo a su vez la motivación

por el aprendizaje. La inserción del arte digital en la educación cubana no es algo arbitrario. Puede servir de apoyo, de complemento en las diferentes actividades para facilitar la asimilación de conocimientos al propiciar la interacción con modelos sonoros, lingüísticos, musicales y visuales.

En la sociedad cubana se abren constantemente nuevas y valiosas perspectivas, al imponer cambios en la forma de enseñar y aprender. En el aprendizaje de los niños y jóvenes tiene un rol relevante la educación escolar pero existen otros ámbitos para aprender y desarrollar las capacidades de las personas, de manera que se propicie la participación consciente, protagónica, creadora y transformadora de todos los involucrados en el proyecto educativo para aprovechar las fortalezas de los diferentes contextos y las potencialidades de las personas que en ellos se desenvuelven.

El goce estético no necesita dejar de gustar de una cosa para pasar a otra. Puede expandirse generosamente. El gusto por el arte digital no es un gusto limitado por la moda o los prejuicios, sino una sensibilidad que puede disfrutar de más opciones. Pero hay que crear el espacio para que esa sensibilidad tenga la oportunidad de surgir. La política educacional cubana, fundamentada en la concepción científica del mundo, dedica gran interés a la formación multilateral y armónica de todo el pueblo y en especial al de las nuevas generaciones, las cuales constituyen el máspreciado tesoro de la sociedad.

CONCLUSIONES

El conocimiento del arte digital, y todo tipo de arte en general, es importante en la vida de los educandos, ya que contribuye a la socialización y la construcción de su personalidad. Las habilidades alcanzadas por los niños y jóvenes hoy en día a partir de los conocimientos adquiridos a través de las vivencias que le proporciona el mundo circundante es grande. Esto se debe fundamentalmente al uso de los recursos tecnológicos en sus vidas cotidianas y en la propia enseñanza. La presencia de los celulares y cámaras digitales unida a la computadora y demás TIC ha incidido extraordinariamente en la transformación de la vida cultural de comunidades. Los resultados de estudios investigativos realizados por la autora de esta investigación, las reflexiones teóricas y la experiencia en el trabajo pedagógico, permiten confirmar que la educación artística, incluyendo el arte digital, forma aptitudes específicas, desarrolla capacidades, conocimientos, habilidades y hábitos necesarios para percibir y comprender el arte en sus variaciones, manifestaciones y condiciones histórico-social, además de posibilitar la entrega necesaria para enjuiciar adecuadamente los valores estéticos de la realidad, la naturaleza, el cuerpo humano y de las obras artísticas.

BIBLIOGRAFÍAS

LIBROS-BOOKS: González Manet, Enrique. (1998) La era de las nuevas tecnologías. Edit. Pablo de la Torriente. Imprime SSAGSL. Madrid, España.

PAGINAS WEB: Belloch Ortí, Consuelo. (s.f.): Las tecnologías de la información y comunicación (T.I.C.). Disponible en: <https://www.uv.es/~bellochc/pdf/pwtic1.pdf>

<https://www.artedigitalcuba.cult.cu>

https://www.ecured.cu/Arte_digital

ARTÍCULOS EN REVISTAS: Castro Ruz, Fidel. (1988). "Discurso en el acto de inauguración del círculo infantil Los Abelitos en Boyeros el 10 de diciembre de 1987", en revista *Simientes*, No. 2, año XXVI, abril-junio, Edición especial, p. 2.

Yanes Watson, Berta Irailis. (2014). Sistematización de los resultados científicos de las tesis de maestrías de Educación preescolar en la provincia Ciego de Ávila. Tesis en opción al grado científico de doctor en ciencias pedagógicas.