

Universidad Nacional Autónoma de México

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
COLEGIO DE PEDAGOGIA

ARTE Y EDUCACION

FUNDAMENTOS FILOSOFICOS SOCIALES Y PSICOPEDAGOGICOS

DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA Y LETRAS
COLEGIO DE PEDAGOGIA
ORDINACION

T E S I S I N A
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE :
LICENCIADO EN PEDAGOGIA
P R E S E N T A :
MARIA DEL CARMEN PRIEDE SCHUBERT

México, D.F.

1983

Bo
[Handwritten signature]

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

A la Madre
(Ya que nadie escapa a una)
pero muy especialmente a la mía
Gracias Guillita

A mi Hermano Cruel
Con todo mi Amor

AGRADEZCO:

A Alvaro Sánchez
Por su inteligente ayuda.

A Mirta Biceci.
Por la asesoría y el tiempo dedicado
a este trabajo.

*A todos los que tuvieron la buena
intención de ayudarme en la redac-
ción y corrección de estilo.*

Manuel Andrade
Jorge Brash
Francisco Tórriz
Y Especialmente A:
José Luis Rivas.

I N D I C E

INTRODUCCION 1

CAPITULO I

**PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA RELACIONADO
ENTRE ARTE Y EDUCACION COMO *PRACTICA DE
LA LIBERTAD*** 1

**1.1 Conceptualización de la Relación entre Práctica
Artística y Práctica Enseñanza—Aprendizaje,
Estímulos a la Percepción y a la Creatividad, por
Medio del Juego** 5

CAPITULO II

**CONCEPTOS DE PSICOLOGIA DE LA CREATIVIDAD
COMO ACTO COTIDIANO Y COMO EVENTO DE
TRANSFORMACION DE LO INMEDIATO** 15

**2.1 Ideas Psicoanalíticas Sobre la Función del Arte en la
Vida Cotidiana** 24

CAPITULO III

MODELO PROPUESTO PARA EL INCREMENTO DE LA CREATIVIDAD COTIDIANA EN EL NIÑO	29
CONCLUSIONES	47
INDICE DE LAMINAS	50
BIBLIOGRAFIA	51

INTRODUCCION

Educar — del latín ducere: conducir, guiar — es dirigir a los niños a ser hombres, teniendo en cuenta las facultades físicas, morales e intelectuales de los mismos. Educar pues, es una noble misión. Esta palabra, tan traída y llevada, sigue siendo un término clave en la estructura y entre los valores que sustentan a nuestras sociedades. El aura que la envuelve apenas si da lugar a poner en entredicho sus funciones y su razón de ser. Llevar a la escuela al niño que está en edad es, en ocasiones, una actitud tan maquinal como activar el botón de encendido de un televisor. El niño es confiado a las buenas manos del maestro. No hay por que preocuparse en lo sucesivo de su destino, tendrá el mejor. El maestro, el educador, es la persona adecuada para llevarlo a la meta debida, es el conductor que conoce de punta a punta el camino y guía al niño de la mano por él.

La educación así considerada es un modelo muy extendido, a tal punto que puede decirse que lo hallamos operando también en los diferentes niveles o estadios de las instituciones que se encargan entre nosotros de efectuar estas funciones. Pero ¿Cuáles son sus resultados? Al terminar su carrera universitaria, ¿Qué es lo que ha dejado de provecho al estudiante su paso por la escuela? ¿Cuáles son los valores que impugna o crea? ¿Cuáles son las capacidades que ha desarrollado, y por las que se reconoce que ha sido sometido a un fértil adiestramiento? Un adiestramiento, desde luego,

que no podría reducirse al manejo habilidoso de un instrumento, salvo en un sentido figurado. Si por ejemplo, el alumno ha cursado una licenciatura cabe esperar que haya conocido, en buena medida, la totalidad o la mayor parte de los sistemas y corrientes filosóficos más importantes; cabe esperar también que, provisto de ese acervo, esté en condiciones de crear su propia, y personal filosofía. Si ha estudiado letras clásicas, para seguir con el ejemplo, cabe esperar que no se limite a repetir las enseñanzas recibidas y a ser, él mismo, también un profesor enseña a una serie de alumnos que seguirán un derrotero como el suyo antes de convertirse a su vez en profesores, y así sucesivamente, hasta componer una cadena prácticamente infinita.

Pero hay que decirlo con franqueza: la educación tal como existe en nuestro país, está muy lejos de contribuir al desarrollo de las personas. Es, a lo sumo, una máquina de conformismo, de conformación a los valores y prácticas establecidas. La educación apunta al orden existente, el estado de cosas actual; introyecta en los estudiantes, desde su más temprana infancia — mediante la represión de todas las pulsiones que se apartan de lo debido lo socialmente aceptable, las normas de conducta, los modelos y valores que terminan convirtiendo al estudiante en una criatura adaptada es decir, que se aviene por completo a todo lo que le es presentado como valioso o disvalioso. La escuela es una sastrería que impone a todos los estudiantes, mediante una fabricación en serie, el mismo traje las medidas físicas de las personas pueden variar, y así también varían, ligeramente los trajes, pero el patrón de acuerdo con un adoctrinamiento, que representa el soslayamiento de las intensidades, el distanciamiento, el ocultamiento y hasta la supresión del cuerpo, como trataré de mostrar más adelante.

En nuestro país, una persona que ha recibido la instrucción primaria es decir, que cuenta con los conocimientos elementales; sabe leer, escribir, contar —es alguien que se encuentra en perfectas condiciones para

acomodarse dentro de la gran maquinaria de la explotación. Reúne los requisitos adecuados para convertirse en un trabajador, en un obrero. Las campañas de alfabetización apuntan, en un primer término, a este reclutamiento. Así como el que conoce la ley resulta más apto para obedecerla, así también el conocimiento elemental, lejos de conceder a las personas de una serie de instrumentos adecuados para hacer frente al orden establecido y a sus injusticias, lo único que procura a los individuos son los grilletes que los encadenan al aparato de la explotación.

Hemos tomado por ejemplo en la misma línea, haciendo las modificaciones del caso, ligeras por lo demás, hasta terminar con el producto más extendido de nuestra educación: el estudiante que ha conseguido la licenciatura en una especialidad. ¿Se trata de una persona que ha logrado el desarrollo armónico de todas sus facultades? ¿Es un impugnador del orden establecido, sabe a qué apunta, cuales son los valores que le son propios, los que conducen y norman su vida? ¿Es un creador, un artista? ¿La escuela los ha dotado de una condición especial, ha afinado sus facultades y permitido su desarrollo por vías que lo distinguen de un modo singular, muy personal? ¿O por el contrario, dueño de un título, lo único que hace es preocuparse de los medios para alcanzar un cierto confort o bienestar económico, bienestar que por regla general en nuestro país, se reduce entre los egresados de la Universidad a proveerse de un departamento o una casa propios, de un automóvil también propio, en el mejor de los casos; de un horario de trabajo en el que sus actividades creativas hayan mínima expresión, reducidas como están a reproducir, calcar y en el mejor de los casos a varias ligeramente los patrones teóricos establecidos. El papel de la Universidad como una fábrica de mediocridad salta a la vista. No hay en ella nada que impugne de manera radical el orden establecido, sus valores, sus prácticas, sus ordenamientos.

La escuela aparece así como un instrumento de conformación social en el sentido más amplio del término. Solo el caso de excepción, el

que por otra parte puede presentarse al margen de la escuela, parece escapar a este destino. Y es que en primer lugar de lo que más está alejada la escuela es de procurar las condiciones para la salida del hombre de su minoría de edad, de la que él mismo es responsable. Minoría de edad, es decir, incapacidad de servirse de su entendimiento sin la dirección de otra persona minoría de la que él mismo es responsable, puesto que la causa de ella reside no en un defecto del entendimiento, sino en una falta de decisión y de valor para servirse de él sin la dirección de otra persona. Tener el valor de servirte de tu propio entendimiento. La pereza y la cobardía son las causas que explican que un número tan grande de hombres, después de que la naturaleza les ha liberado desde hace tiempo de una dirección, permanezcan sin embargo, de buena gana menores toda su vida y que sea tan fácil poner bajo tutela a los primeros. ¡Es tan fácil ser menor! Si tengo un libro que me hace las veces de entendimiento, un director que me hace las veces de conciencia, un médico que decide por mí sobre mi régimen, etc., no tengo necesidad verdaderamente de tener que molestarme por mí mismo. No tengo que pensar, siempre que puedo pagar; otros se encargarán de este trabajo fastidioso. Esta situación se repite, nuestra sociedad está plagada de ella.

Es patente pues, que nadie es capaz de salir, ni siquiera mediante la imaginación, de los estrechos límites de su familia si antes no se ha decidido a pensar por su propia cuenta, a crear sus propios valores, a dar a su existencia un sentido que sea invención de cada quien. Uno de los problemas centrales de nuestras sociedades es que se fundan en la abisal distancia entre dirigentes y dirigidos. Las aceras del mundo rebosan de personas que siguen a un pastor convencidos plenamente de que ese es el mejor camino. Esta estructura, desde luego, no podía faltar en el aula. Frente al escritorio del maestro, un grupo de estudiantes escucha, toma nota y a veces bosteza. El maestro es el enseñante, el depositario del conocimiento, el dice que hay que conocer, cómo, y en qué medida; los enseñados han de limitarse a oír, a intervenir y a mantenerse activos por incitación del enseñante. Aun en los casos en que se intenta rebasar esta condición la distancia permanece

a pesar de todo. La estructura de la enseñanza, el aula, parece responder por completo y para siempre a esta escisión fundamental y castrante.

¿Qué hacer? ¿Cómo violentar y echar abajo esta estructura? ¿Cómo crear las condiciones para que el aula se convierta en una pequeña máquina de transformación? ¿Qué hacer para que se dé entre el alumno y el maestro, sin la mencionada distancia de por medio, un encuentro fecundo, creador? ¿Cómo crear las condiciones para que el alumno, el maestro, en fin para que cualquiera que intervenga en el proceso educativo sea un creador, y en cuanto tal —es decir en cuanto alguien que contribuye al mundo con algo nuevo— un impugnador del orden establecido de sus prácticas y valores, de sus formas de relación?

C A P I T U L O I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA RELACIONADO ENTRE ARTE Y EDUCACION COMO PRACTICA DE LA LIBERTAD

Este trabajo intenta hacer una investigación teórica cuya finalidad es hacer notar la importancia del arte en la escuela. Aunque considero que éste es importante a cualquier nivel, me voy a referir solamente a nivel secundaria, ya que a lo largo de mi experiencia profesional, he sentido que existe una gran carencia de enseñanza artística en los programas educativos, cuando deberían considerarse vitales para el desarrollo de la personalidad del ser humano.

Es necesario hacer una revisión a todos los programas de educación ya que. En el fondo, los métodos tradicionales de alfabetización son instrumentos domesticadores. Casi siempre alineados y además alineantes. Aunque este sería trabajo para otra tesis.

El educando es el objeto de manipulación de los educadores que responden, a su vez, a las estructuras de dominación de la sociedad actual. Educar entonces, es todo lo contrario de hacer pensar y más aun es la negación de todas las posibilidades transformadoras del individuo vueltas

hacia el ambiente natural y social en el cual vive. Se convertirá sin quererlo por efecto de esta situación alienante, en un miembro más del Status quo.;

Por esto a *Freire* los métodos y forma tradicionales de alfabetización le parecen insuficientes, ya que pecan de dos grandes defectos característicos de toda nuestra educación, sobre todo a niveles primarios, ya que se prestan a la manipulación del educando y terminan por domesticarlo, en lugar de hacer de él un ser realmente libre.

EL arte tiene gran importancia en la formación del individuo, porque en una sociedad como la que vivimos actualmente, donde la industrialización y el urbanismo al ser implantados de forma tumultuosa y no carente de contradicciones, determinan nuevas condiciones y nuevos equilibrios, como la desvalorización de algunas funciones recreativas, instructivas y profesionales. Además de la situación especial que impone nuevos problemas de socialización como el adiestramiento doméstico en los edificios—colmena y la movilidad geográfica campo—ciudad, de la cual se derivan situaciones problemáticas, conflictos y desequilibrios, en conexión con la necesidad de una reorganización mental, emotiva, social etc...

Todos estos problemas han afectado directamente la sensibilidad del ser humano, ya que una de las mayores tragedias del hombre moderno es que hoy, dominado por la fuerza de los mitos y dirigido por la publicidad organizada, ideológica o no, renuncia cada vez más sin saberlo, a su capacidad de decidir. Se liberó dice *Fromm* de los vínculos exteriores que le impiden trabajar y pensar de acuerdo con lo que había considerado adecuado. Ahora continúa sería libre de actuar según su voluntad, si supiese lo que quiere, piensa y siente pero no sabe. Se ajusta al mandato de las autoridades anónimas y adopta un yo que no le pertenece. Cuando más procede de este modo, tanto más se siente forzado a conformar su conducta a la expectativa ajena. A pesar de su difraz de iniciativa y

optimismo, el hombre moderno está oprimido por un profundo sentimiento de impotencia que lo mantiene como paralizado, frente a los catástrofes que se avecinan.

Sin poder hacer nada porque no conoce lo que sucede ya que está condicionado por el sistema por medio de la comunicación masiva, esto hace que el hombre pierda su sensibilidad y se deje absorber como dice *Fromm*, se ajusta a las reglas de las autoridades anónimas y adopta un yo que no le pertenece.

La escuela es la estructura en la que la sociedad entera expresa y actualiza su autoritarismo y su obra de conformación frente a las jóvenes generaciones. En resumidas cuentas la escuela en cuanto tal es una institución cristalizada que frena con respecto al contexto social, por otra parte este es el sentido del alejamiento de la escuela con relación a la vida. La escuela educa para formar seres dependientes del sistema al que sirven, no le conviene crear mentes críticas y creativas que sean capaces de transformar la realidad en que viven por que esto afectaría a la gente que está en el poder. Esto nos deja ver que la ideología dominante tiene un control absoluto en el desarrollo de los contenidos educativos ya que es una forma de manipulación de las masas.

No se puede definir educación como una palabra, ya que está inserta en una estructura social y ahí donde educación debe ser formación de individuos libres e independientes integrados a una sociedad libre y abierta *usando el término libertad aquí según la concepción marxista unida al reconocimiento de la necesidad histórico-natural*. En otras palabras, los humanos no son libres de hacer lo que quieren por ejemplo. Atravesar el océano de un salto sino que, reconocidas las leyes naturales, han de tener en cuenta su acción. Entonces resulta que educación es el medio por la cuál se sirve la ideología dominante para mantenerse en el poder. Así pues la educación se vuelve selectiva y elitista y la misma

estructura social está formada de manera que no todos tengan acceso a la escuela, porque aquéllos que desde niños están destinados al fracaso dentro de estas instituciones llamadas escuelas tendrán la oportunidad de asistir a las aulas pero sus condiciones físicas y ambientales no les permiten llegar a grados muy altos de educación y los que con esfuerzo llegan a terminar una carrera de nada les sirve porque jamás encontrarán un lugar dentro de la sociedad para desarrollar o aplicar sus conocimientos como dice *Freire*: La alfabetización y por ende toda la tarea de educación sólo será auténticamente humanista en la medida en que procure la integración del individuo a su realidad nacional, en la medida en que le pierda miedo a la libertad en la medida en que pueda crear en el educando un proceso de recreación, búsqueda, de independencia y a la vez de solidaridad.

El fundamento de toda la praxis de *Freire* se basa en su convicción de que el hombre fue creado para comunicarse con los otros seres humanos pero este diálogo solo será posible en la medida en que acabemos con nuestro verbalismo, con nuestras mentiras, con nuestra incompetencia frente a una realidad que nos exige una actitud de gran tensión creadora, de poderoso despliegue de la imaginación.

Por eso es necesario cambiar los modelos educativos que ya no satisfacen las necesidades del hombre actual; es necesario también, cambiar el significado del lenguaje mismo ya que usamos términos devaluados que no nos dicen nada de la realidad que estamos viviendo y crear así una nueva forma de vida basada en la creatividad y el arte.

Para ello es necesario revisar y analizar el entendimiento que se tiene acerca del arte en las corrientes de la psicología y, en base a esto, proponer un modelo educativo que incremente la creatividad de los niños en edad de formación secundaria.

Tomando la concepción del hombre como ser de praxis, como ser creativo y productivo, como ser histórico y social, se busca reunir los elementos educativos de vanguardia, de tal manera que los avances científicos y tecnológicos se utilicen pero enmarcados en nuestra realidad, en nuestra propia búsqueda y desarrollo, en nuestro trabajo como seres históricos sociales que construimos nuestra propia realidad.

Es necesario tener en cuenta la importancia que tiene la ideología dominante en el desarrollo de los contenidos educativos.

Se propone un nuevo ser humano que según la concepción de *Gramsci*, sea aquel que con su actuar construya su historia, se actualice al tomar conciencia que es él, quien al transformarse en un ser creativo y productivo, colabora con la transformación de la naturaleza y de su realidad.

I.I. CONCEPTUALIZACION DE LA RELACION ENTRE PRACTICA ARTISTICA Y PRACTICA ENSEÑANZA—APRENDIZAJE, ESTIMULOS A LA PERCEPCION Y LA CREATIVIDAD, POR MEDIO DEL JUEGO.

Sería deseable que el humano fuera educado para llegar a ser lo que es, suponiendo que cada individuo nace con determinadas potencialidades dotadas de valor positivo. Así, lo adecuado sería desarrollar esas potencialidades dentro de la estructura de una sociedad lo suficientemente liberal como para permitir una variedad infinita de tipos de personalidad. La variedad y la diferenciación orgánica e intelectual son parte de la naturaleza humana así como el hombre se mueve incesantemente hacia lo nuevo, por eso hay que fomentar su crecimiento mediante el modo natural de vivir.

La finalidad de la educación debería ser desarrollar al mismo tiempo que la singularidad, la conciencia o reciprocidad sociales del individuo. La educación debe ser no solo procesos de individualización sino también de integración, o sea, de reconciliación de la singularidad individual con la unidad social. Dentro del proceso educativo es fundamental la educación estética, ya que esta busca desarrollar la expresión del sentimiento o la emoción en forma comunicable de los modos de experiencia mental, de otra manera permanecerían inconcientes.

La educación estética presenta los siguientes aspectos. Música, danza, artes plásticas y teatro.

La educación estética se puede realizar mediante el juego ya que, como dice Froebel, el juego es la expresión más elevada del desarrollo humano en el niño, pues solo el juego constituye la expresión libre de lo que contiene el alma del niño. Es el producto más puro y más espiritual del niño y al mismo tiempo es un tipo y copia de la vida humana en todas las etapas y todas las relaciones según Lowenfeld. El juego infantil es expresión de la relación del niño con la totalidad de la vida. Se considera que el juego se aplica a todas las actividades con fines en sí mismos.

Consideramos el juego como una forma de arte, entendiendo por arte el esfuerzo de la humanidad para lograr una integración con las formas básicas del universo físico y con los ritmos orgánicos de la vida. Todas las formas de juego "actividad corporal, fantasía, apreciación del ambiente, juegos colectivos, etc. ." son necesarios en el desarrollo de la personalidad del niño.

El juego es una actividad recreativa, es un procedimiento instintivo de adquisición de comportamientos adaptados a las situaciones que el adulto tendrá que afrontar ulteriormente.

Lo específico del juego es que en él se experimenta una conducta precisa sin el estado emocional correspondiente. De manera que en todo juego hay teatro, puesto que en el jugador simula la presencia de una emoción que no siente. Una definición de *Huizinga* es: El juego es una acción o una actividad voluntaria, realizada en ciertos límites fijados de tiempo y lugar, según una regla libremente aceptada, pero completamente imperiosa y provista de un fin en sí acompañada de un sentimiento de tensión y de alegría y de una conciencia de ser de otra manera que en la vida ordinaria.

A partir de esta definición se pueden señalar las siguientes características. El juego es una actividad:

- Libre:* A la que el jugador no puede ser obligado sin que el juego pierda inmediatamente su carácter de diversión atractiva y gozosa.
- Separada:* Circunstancia en límites de espacio y de tiempo precisos y fijados de antemano.
- Incierta:* Cuyo desarrollo no puede determinarse, y cuyo resultado no puede fijarse previamente, dejándose obligatoriamente a la iniciativa del jugador cierta latitud en la necesidad de inventar.
- Improductiva:* Que no crea bienes, ni riqueza, salvo transferencias de propiedad dentro del círculo de jugadores, conducente a una situación idéntica a la del comienzo de la partida; esto generalmente en el caso de los juegos de azar de los adultos.
- Reglamentada:* Sometida a reglas convencionales que suspenden las leyes ordinarias e instauran momentáneamente una legislación

nueva, única que cuenta.

Ficticia: Acompañada de una conciencia específica de realidad segunda o de franca irrealidad, en relación con la vida ordinaria.

Para la teoría psicoanalítica Freudiana, el juego puede emparejarse a otras actividades fantasmáticas del niño, y más particularmente al sueño, la función esencial del juego resulta ser entonces la reducción de las tensiones nacidas de la imposibilidad de realizar los deseos, pero a diferencia del sueño, el Juego se basa en una transacción permanente entre las pulsiones y las reglas, entre lo imaginario y lo real: es necesario para la reducción de las pulsiones y juega un papel importante en la formación y la sublimación del yo. De esta manera el jugador parece engañado por la ilusión ya que metamorfosea el mundo a su antojo aunque en realidad el jugador permanece lúcido, sin embargo, es necesario un cierto grado de ilusión para comprender el juego.

Así vemos que el juego desempeña un papel fundamental en la formación de la personalidad y en el desarrollo de la inteligencia y en esta medida su función en los procedimientos de aprendizaje es esencial; puede decirse incluso que el juego funciona como una verdadera institución educativa fuera de la escuela.

A partir de la teoría psicogenética de *Piaget* los psicólogos de la infancia se han servido del juego como de un instrumento para medir los procesos de maduración y el desarrollo mental y afectivo. *Piaget* señala que el juego se dá por medio de la imitación, con los conductos diferidos interiorizados que marcan los comienzos de la representación, la imitación que desarrolla una acomodación a los objetos ausentes y no solamente presentes, adquiere por esto mismo una función formada de significantes con relación a las significaciones adaptadas o lúdicas, según emanen de la asimilación acomodada o de la asimilación deformante, que son carac-

terísticas de la inteligencia y del juego.

Por medio de la imitación se crean estructuras cognoscitivas y se dá la creación de símbolos.

Sería bueno cuestionarse aquí si se ha tenido realmente en cuenta en nuestro sistema educacional los valores humanos, o si han estado obnubilados por los beneficios materiales residen los verdaderos valores de la sociedad moderna, justamente en su bien máspreciado; el individuo.

La función de la enseñanza parecería reducirse a formar gente capaz de coleccionar partes de información y repetirlas a una señal dada; ya que en gran medida el aprobar o no el examen o un curso depende del dominio de la memorización de ciertos fragmentos de información que ya conoce el maestro. La creatividad del estudiante se deja fuera.

Una de las habilidades básicas que se debería enseñar en nuestras escuelas debería ser la capacidad de descubrir y de hacer preguntas en lugar de esperar pasivamente las contestaciones e indicaciones del maestro. El desarrollo de la sensibilidad perceptiva debería pues, convertirse en una de las partes más importantes del proceso educativo ya que cuanto mayores sean las oportunidades para desarrollar la sensibilidad y mayor la capacidad de agudizar todos los sentidos, mayor será también la oportunidad de aprender.

Mientras los notables avances en campos especializados, particularmente en el de las ciencias, en un aspecto han mejorado nuestro nivel material de vida, en otro nos han aportado de aquellos valores que son responsables de nuestras necesidades emocionales y espirituales. Han introducido una falsa escala de valores que no atiende a las necesidades espirituales más íntimas del individuo.

En un sistema educacional bien equilibrado, en el cual se acentúe la importancia del desarrollo integral, la capacidad intelectual, los sentimientos las facultades perceptivas de cada individuo deben ser igualmente desarrolladas, con el fin de que su capacidad creadora potencial pueda perfeccionarse.

En la educación artística, el producto final está subordinado al proceso creador y lo más importante para crear es la creación misma. Lo importante es el proceso del niño, su pensamiento sus sentimientos sus percepciones, en resumen sus reacciones frente al medio.

Y de aquí la concepción Marxista del arte. *Marx* dice: La actividad humana solo puede darse, cuando el hombre actúa directamente sobre un objeto y lo transforma, para que este proceso se de efectivamente y sea praxis práctica se tiene que actuar con conciencia de lo que se quiere lograr con el objeto y conocimiento del objeto mismo, esto quiere decir que se tiene que tener un proyecto y solo cuando este efecto produce un producto real efectivo se produce la praxis, aunque el resultado de la actividad no sea exactamente igual que el proyecto ideal pues el objeto siempre mostrará resistencia al cambio o sea que el resultado real que se quiere obtener existe primero ideal como producto de la conciencia pero siempre está basada en una necesidad real del individuo y viene del proceso histórico, en cambio el resultado o producto real no viene del pasado sino del futuro: esto quiere decir que nunca se sabe, aunque se tenga un proyecto previo, cual vá a ser el resultado exactamente, más explícitamente lo dice *Sánchez Vázquez*: los actos no solo se hallan determinados casualmente por un estado anterior que se ha dado efectivamente determinación del pasado por el presente sino por algo que no tiene una existencia efectiva aunque, sin embargo, determina y regula los diferentes actos antes de desembocar en un estado real. Por esta anticipación del resultado real que se pretende obtener la actividad propiamente humana tiene un carácter consciente.

El conocimiento siempre va ligado a un fin que es el que genera una actividad, el conocimiento por sí mismo no es praxis solamente, sino que tiene un carácter teórico en cuanto no puede conducir por sí a una transformación de la realidad natural o social, la actividad práctica radica en el carácter real objetivo de la materia prima sobre la cual se actúa, de los medios o instrumentos con que se ejerce la acción y de su resultado o producto, para que el conocimiento sea praxis necesita objetivarse materialmente. O sea hay que llevar a cabo el proyecto.

Justificando la importancia que tiene la enseñanza del arte en las escuelas señalaré lo que dice *Sánchez Vázquez*. Una forma de praxis artística es la producción de obra artística o creación de obras de arte y el arte no es solo una necesidad práctica utilitaria sino una necesidad general humana de expresión y de comunicación. La obra artística es ante todo creación de una nueva realidad y puesto que el ser humano se afirma, creando o humanizando cuanto toca, la praxis artística, al ensanchar y enriquecer con sus creaciones la realidad ya humanizada, es una praxis esencial.

El arte no es mera producción material ni pura producción espiritual pero justamente por su carácter práctico está más cerca del trabajo humano sobre todo cuando éste no ha perdido su carácter creador que de una actividad meramente espiritual.

Así pues el arte es praxis ya que es la forma más directa de transformar la realidad.

Toda vida social es esencialmente práctica dice *Marx*. Ahora bien si la praxis es acción del ser humano sobre la materia y creación mediante ella de una nueva realidad, se puede hablar de niveles distintos de la praxis que según *Sánchez Vázquez* estarían de acuerdo con el grado de penetración de la conciencia del sujeto activo en el proceso práctico y del grado

de creación o humanización de la materia puesto de relieve en el producto de su actividad práctica. De acuerdo a estos criterios niveladores está por un lado la de praxis creadora y la reiterativa o imitativa y por otro la praxis reflexiva y la espontánea, estas distinciones de nivel se dan en el contexto de una praxis total pero determinada por un tipo peculiar de relaciones sociales.

Estos criterios niveladores son: el grado de conciencia que revela el sujeto en el proceso práctico y el grado de creación que testimonia el producto de su actividad; estos criterios toman en cuenta el sujeto y el objeto puesto que se hallan en una Unidad indisoluble en la relación práctica.

La praxis reiterativa se presenta conforme a una ley previamente trazada su ejecución se reproduce en múltiples productos que muestran características análogas, La praxis, creadora, desemboca en un producto nuevo y único ya que su creación no se adapta plenamente a una ley previamente trazada.

En la praxis humana total que se traduce en la producción o autorización del hombre mismo es determinante la praxis creadora, ya que ésta es la que le permite hacer frente a nuevas necesidades y nuevas situaciones o satisfacer nuevas necesidades, mismas que invalidan las soluciones alcanzadas porque la vida misma con sus nuevas exigencias se encarga de invalidarlas. Crear es la primera y más vital necesidad humana porque solo creando el ser humano forma su mundo y se hace a sí mismo.

En la creación artística, en la instauración de una nueva sociedad, tenemos la actividad consciente del sujeto sobre una materia dada, que es trabajada o estructurada conforme al fin o al proyecto que la conciencia

traza. Un acto objetivo, real, es precedido por otro subjetivo, psíquico en el proceso educativo del desarrollo de la creatividad del ser humano ya que la tarea del artista es formar en un doble sentido: dar forma a un contenido pero en un proceso formativo que solo se cumple, a su vez, transformando la realidad inmediata.

Como vemos aquí en nuestra educación en las escuelas se lleva a cabo lo que *Marx* llama la praxis imitativa o reiterativa que es una praxis de segunda mano porque no produce un cambio cualitativo en la realidad presente, no transforma creadoramente aunque contribuye a extender el área de lo ya creado y por tanto o multiplicar cuantitativamente un cambio cualitativo ya producido, no hace emerger una nueva realidad humana, y en ello estriba su limitación y su inferioridad con respecto a la praxis creadora. Pero el problema aquí no es exclusivo a las escuelas sino que esto es una parte del sistema social el problema es social o más bien dicho político aquí la praxis se burocratiza y al burocratizar una actividad práctica la ley que rige se convierte en una ley a priori extraña a su contenido: en la práctica burocratizada, los actos prácticos no son sino el ropaje con que se reviste una forma que existe ya como un producto ideal acabado, y en este sentido es una praxis degradada inauténtica, que se haya en el polo opuesto a la praxis creadora.

La sociedad debe existir para la libertad, ésta debería ser su razón de ser, pero la sociedad es injusta ya que lo que determina la existencia de clases sociales y el que los individuos hombres y mujeres pertenezcan a una u otra de ellas es un factor de naturaleza cultural. El grado de desarrollo de la inteligencia, mientras el talento, que se adquiere precisamente por medio del desarrollo de las aptitudes por medio de la sensibilidad inmediata sea usufructuado solo por una minoría, no podrá haber una sociedad justa y por lo tanto será una sociedad de gentes no libres. La primera necesidad del mundo actual es la educación, la ignorancia es esclavitud, la educación

vista en este sentido nos podría hacer libres, de la mayor parte de las escuelas, colegios o universidades del mundo son pocos los estudiantes que salen en posesión de una mente creativa, y esos pocos no son creativos por la forma en que fueron educados sino a pesar de ella, cada alumno sin la inteligencia desarrollada es una censura contra un sistema que no ha sabido o no ha querido educarlo ya que el sistema educativo consciente o inconscientemente está al servicio de la explotación. Para esto nada más hay que ver, que el presupuesto más bajo del que dispone el gobierno es el de la educación artística.

Pero se trata precisamente de una decisión política así del Estado debe dirigirse a robustecer lo más posible el sistema educativo, Un dibujo por ejemplo puede constituir la oportunidad que se le brinda a un niño para desarrollo físico, la aptitud perceptiva el factor creador implícito, el gusto estético, e incluso el desarrollo social del ser humano. Pero que pasa en las escuelas? Se pone un modelo el cual hay que copiar lo más fielmente posible, los maestros estimulan esta forma de expresión pidiendo a los niños copien o tracen formas sin sentido, logrando así una versión estereotipada de la realidad, un niño que se acostumbra a depender de tales moldes, como pasa con la mayoría y que ejecute bien esas copias y llegue a recibir elogios del maestro por su trabajo prolijo puede perder la confianza en sus propios medios de expresión y recurrir a las repeticiones estereotipadas como un mecanismo de evasión de su realidad.

C A P I T U L O I I

CONCEPTOS DE PSICOLOGIA DE LA CREATIVIDAD COMO ACTO COTIDIANO Y COMO EVENTO DE TRANSFORMACION DE LO INMEDIATO

¿Qué fines y propósitos de vida expresan los hombres en su propia conducta? ¿Qué esperan de la vida? ¿Qué pretenden alcanzar en ella? Es difícil equivocarse la respuesta dice *Freud*, aspiran a la felicidad, quieren llegar a ser felices. Esta aspiración tiene dos fases: Un fin positivo y otro negativo. Por un lado, evitar el dolor y el displacer; por otro experimentar intensas sensaciones placenteras, que se pueden dar por medio del arte, como una vía de enriquecimiento personal. En sentido estricto el término -felicidad- solo se aplica al segundo fin. Pero para conseguir este objetivo hay que seguir el programa del principio de placer que rige las operaciones del inconsciente, (como el impulso estético) del aparato psíquico desde su mismo origen. Es un principio cuya educación y eficiencia no deja duda, por más que su programa esté en pugna con el mundo entero, aunque este programa no es ni siquiera realizable, pues todo el orden del universo se le opone, aun sería cuestionable si en el plan de la creación existiera el propósito de que el ser humano sea feliz y creador de sí mismo y de su circunstancia. Lo que en el sentido más estricto se llama felicidad, surge

de la satisfacción casi siempre instantánea de necesidades acumuladas que han alcanzado elevada tensión, Es aquí donde se origina la expresión o el quehacer artístico y de acuerdo con esta índole, solo puede darse como fenómeno episódico, ya que la persistencia de cualquier situación anhelada por el principio de placer, solo proporciona una sensación de tibio bienestar, pues nuestra condición no nos permite gozar intensamente sino en el contraste. Así, que no se podrá gozar más que en escasa medida lo estable. Esto es claro, ya que solo conociendo el displacer se puede conocer el placer, además no se puede vivir en un estado permanente de placer, ya que esto se convertiría en cotidiano. Por eso, es que la rutina por placentera que esta sea, será siempre aburrida. La felicidad solo será gozada en la medida del disfrute de los diferentes estados de ánimo. Las facultades de la felicidad se encuentran ya limitadas en principio por nuestra propia constitución ya que es más fácil experimentar la desgracia.

Nuestro cuerpo está más preparado para sentir la desgracia, porque todas las situaciones sociales nos ponen en ésta condición. Se puede proponer como hipótesis que el cuerpo se resiste a las sensaciones de placer, ya que tiene miedo a perder un goce que ni siquiera ha sentido o comienza a vislumbrar. Entonces resulta preferible no dejarse ir hacia sensaciones placenteras, porque es posible que después duela más perderlas; es preferible así abstenerse de situaciones placenteras para no sufrir después su pérdida.

El sufrimiento nos amenaza por tres lados: Desde el propio cuerpo, que condenado a la decadencia y a la aniquilación no puede prescindir de los signos de alarma que representan el dolor y la angustia. Del mundo exterior, que es capaz de encarnizarse en nosotros con fuerzas destructoras omnipotentes e implacables. De las relaciones con otros seres humanos que es según *Freud* el más doloroso, ya que somos seres sociales.

Así, que bajo la presión de tales posibilidades de sufrimiento, el humano suele rebajar sus pretensiones de felicidad, pues el principio de placer se transforma por influencia del mundo exterior, en el más modesto principio de la realidad. Es de esperar que el ser humano se estime feliz por el solo hecho de haber escapado a la desgracia, de haber sobrevivido el sufrimiento o que la finalidad de evitar el sufrimiento, relegue a segundo plano, la de lograr el placer.

Así pues, el ser humano sigue distintos métodos que persiguen ante todo la evitación del sufrimiento.

El alejamiento de los demás, es el método de protección más inmediato contra el sufrimiento susceptible de originarse en las relaciones humanas. Sin embargo, puede ser un camino para encontrarse con la propia soledad y la sublimación en el encuentro y creación consigo mismo. Pero los más interesantes preventivos del sufrimiento, son los que tratan de influir sobre nuestro propio organismo, como los estupefacientes, que es otra forma de evadir el sufrimiento, es otra manera de aislamiento que nos aleja de la realidad para instalarnos en el goce de nuestra fantasía y operan desde el interior del organismo provocando sensaciones placenteras. Los estupefacientes son los mejores distractores del sufrimiento, el cuestionamiento aquí es, que sí en lugar de gastar energías evadiendo la realidad, no sería más productivo trabajar en el mejoramiento de esta, comenzando con uno mismo para tener más que ofrecer a la comunidad. Pero, no vamos a profundizar en este tema, pues en última instancia todo sufrimiento, no es más que una sensación que existe solo en tanto los sentimos y únicamente lo sentimos en virtud de ciertas disposiciones de nuestro organismo.

Otra manera de evitar el sufrimiento, recurre a los desplazamientos de la libido previstos en nuestro aparato psíquico y que confieren gran flexibilidad a su funcionamiento.

Aquí cumple una función muy importante la cultura, ya que maneja la libido de manera en que sirva esta, como arma poderosa para manipular a la comunidad en beneficio de los que se encuentran en el poder por medio de la comunicación masiva, estereotipando la belleza.

Es en la comercialización donde se maneja la belleza estereotipada, con fines consumistas, y es aquí donde se pierden los valores y la individualidad de los sujetos buscando igualarse a estos estereotipos que prometen el espejismo de la felicidad, lo que se cuestiona en todo este aparato masivo de comunicación es el fin del manejo de los colores, las formas, la música en suma el valor estético inminente a la naturaleza humana.

El problema consiste en reorientar los fines instintivos, de manera tal que eludan la frustración del mundo exterior. La sublimación de los instintos contribuye a ello, y su resultado será óptimo si se sabe acrecentar el placer del trabajo psíquico o intelectual. Por ejemplo, las satisfacciones que experimenta el artista en la creación, en la encarnación de sus fantasías. Pero el punto débil de este método, reside en que su aplicabilidad no es general y en que solo es accesible a pocos seres, pues presupone disposiciones y aptitudes habituales. Es aquí precisamente, donde entra mi propuesta del modelo educativo, dirigido a todos los seres humanos, pero en especial al niño, ya que su proceso de desarrollo es muy importante, para la formación del adulto que será después.

Esta no es la única solución para ser feliz, ya que solo es una parte del individuo, por lo tanto habría que trabajar también otros aspectos que lo conforman. Como su libido, sus relaciones interpersonales, su intelecto etc. Sin dejar de reconocer que hay otros aspectos que son igual de importantes, es el quehacer creativo, el punto donde aparece mi inquietud y sobre el cual voy a basar mi propuesta.

La satisfacción se obtiene de esta manera por medio de ilusiones, que son reconocidos como tales sin que su discrepancia con el mundo real impida gozarlas, una ilusión no es necesariamente un error. Una de las características de la ilusión es la de tener su punto de partida en deseos humanos, de los cuales se deriva. Así pues, una ilusión es una creencia cuando aparece engendrada por el impulso a la satisfacción de un deseo, prescindiendo de su relación con la realidad, aunque la ilusión que es en este caso la obra artística no tiene que ser necesariamente falsa, esto es, irrealizable o contraria a la realidad, prescinde de toda garantía real, porque la realidad se nos presenta contraria a nuestras propias necesidades ya que por cumplir con el consumismo que nos presenta la cultura, establecida por el poder la ley del más fuerte nos impone restricciones de manera que las ilusiones parecen imposibles. De esta manera se aproxima a la idea delirante psiquiátrica de la cual se distingue claramente, por además de poseer una estructura mucho más complicada aparece en abierta contradicción la fantasía con la realidad.

El terreno del que proceden éstas ilusiones es el de la imaginación terreno del cual al desarrollarse el sentido de la realidad, fue sustraída expresamente a las exigencias del juicio de la realidad, reservándolo para la satisfacción de deseos difícilmente efectuables. A la cabeza de éstas satisfacciones imaginativas, se encuentra el goce de la obra de arte, accesible aun al carente de dotes creadoras, gracias a la mediación del artista. Hay que mencionar aquí el caso interesante de que la felicidad de la vida se busque ante todo en el goce de la belleza donde quiera sea accesible a nuestros sentidos y a nuestro juicio; ya se trate de la belleza en las formas y los gestos humanos, en los objetos de la naturaleza, los paisajes, o en las creaciones artísticas y aun científicas.

El goce de la belleza posee un particular carácter emocional, ligeramente embriagador dionisiaco-apolíneo. La belleza no tiene utilidad

evidente ni se manifiesta su necesidad cultural, y sin embargo, la cultura no podría prescindir de ella, por ejemplo la ornamentación floral de los espacios libres urbanos, junto a su fin útil de servir como plazas de juegos y sitios de aireación, o bien en el empleo de las flores en la habitación humana y de la misma belleza humana que no debe estar basada en el aspecto material sino en la esencia misma del individuo. Así pues, se advierte que eso, lo inútil cuyo valor esperamos ver apreciado por la cultura no es sino la belleza, que nadie estaría dispuesto a relegarla como accesorio y exigimos que se le respete y que se dote de ella a los objetos.

Pero por aquí maneja también la sociedad al individuo, ya que la belleza se vuelve objeto de consumismo como el vestuario y todas las cosas que han sido hechas para que el ser humano sea más bello estereotipando así lo que es la belleza y encuadrando lo bello en un patrón manejado por medio de la comunicación masiva estos estereotipos sirven de la misma manera al sistema de consumo.

De esta manera se comprueba que el ser humano cae en la neurosis porque no logra soportar el grado de frustración que le impone la sociedad en aras de sus ideales de cultura así que sería posible reconquistar las perspectivas de ser feliz atenuando en grado sumo estas exigencias culturales.

Esto se puede lograr renunciando a necesidades vanas y superfluas y tratar de alimentar el espíritu por medio de lo más sencillo disfrutando de la naturaleza cuidando el cuerpo con alimentos sanos y ejercitando los músculos, de la buena música, cuidarse de no caer en la trampa en las manos de un televisor que anula la comunicación y el quehacer creativo, aunque el dominio sobre la naturaleza no es el único requisito de la felicidad humana y tampoco es la meta exclusiva de las aspiraciones culturales. El término cultura designa la suma de producciones e instituciones que distancian nuestra vida de la de nuestras necesidades reales y que según *Freud* sirven a

dos fines, proteger al ser humano contra la naturaleza y regular las relaciones de los hombres entre sí, es decir las relaciones sociales que conciernen al individuo en tanto que vecino, colaborador u compañero sexual de otro, en tanto que miembro de una familia o de un estado ya que la libertad individual, vista como la capacidad de desarrollo de las potencialidades de cada ser humano, no es un bien de la cultura, porque el desarrollo cultural le impone restricciones ya que esta reposa sobre la renuncia a las satisfacciones instintivas y el anhelo de libertad se dirige contra determinadas formas y exigencias de la cultura, aunque el ser humano jamás dejará de defender su pretensión de libertad individual contra la voluntad de la masa.

En esta medida un individuo será más libre en la medida en que pueda prescindir de sus necesidades ficticias ya que son más las necesidades que el sistema le impone. Para esto es necesario tener conocimiento de sus necesidades reales y aquí sería cuestionable la posibilidad de volver al primitivismo.

La vida pues, explica *Freud* de los hombres en común adquiere doble fundamento por un lado la obligación del trabajo impuesto por las necesidades exteriores y por otro el amor que implica todo el deseo del individuo, por la libertad de sus ilusiones, y el despliegue de su personalidad haciendo de sí una creación artística, una obra de arte. esto es un anhelo personal o un deseo y una ilusión mía pero sería bello y necesario trabajar sobre esto. El término amor dice *Freud*, está justificado genéticamente. Pues suele llamarse amor a la relación entre seres humanos que se dá como resultado de la satisfacción de las necesidades genitales. Pero también se denomina amor a los sentimientos positivos entre padre e hijos, hermanos y hermanas a pesar de que estos vínculos se denominen amor de fin inhibido conocido como cariño. El amor genital lleva a la formación de nuevas familias, el de fin inhibido, a las amistades que tienen valor en la cultura, ya que la realidad demuestra que la cultura no se conforma con los vínculos de unión que hasta ahora se le han concedido sino que también pretende

ligar mutuamente a los miembros de la comunidad con lazos libidinales, sirviéndose a tal fin de cualquier camino que pueda llegar a establecer potentes identificaciones entre aquellos, poniendo en juego la máxima cantidad posible de libido con fin inhibido, para reforzar los vínculos de comunidad mediante los lazos amistosos. La realización de éstos propósitos exige ineludiblemente una restricción de la vida sexual que fundamente su oposición a la sexualidad. De esta manera se presentan en mutua oposición los instintos del yo y los instintos objetuales que para designar estos últimos Freud introduce el término libido y estos instintos libidinosos son dirigidos a objetos o pulsiones amorosas.

Así pues, las esperanzas subjetivas individuales, dependen de factores puramente personales, esto es, de la experiencia de cada uno y de su actitud más o menos optimista ante la vida, determinada por el temperamento, el éxito o el fracaso. La cultura humana, pues, comprende todo el saber y el poder conquistados por los hombres para llegar a dominar las fuerzas de la naturaleza y extraer todos los bienes naturales con que satisfacer las necesidades humanas en la medida en que los bienes existentes consienten la satisfacción de los instintos, ejerciendo una profunda influencia de las relaciones de los hombres entre sí. Por otro lado, el ser humano individualmente considerado puede representar un bien natural para otro, en cuanto éste desarrollada su capacidad creadora, sin embargo, se dá el hecho singular de que los seres humanos, no obstante serles imposible existir en el aislamiento, sienten como un peso intolerable los sacrificios que la civilización les impone para hacer posible la vida en común.

La civilización es algo que fue impuesta a una mayoría contraria a ella, por una minoría que supo apoderarse de los medios de poder y de coerción; y estas dificultades no son inherentes a la esencia misma de la cultura sino que dependen de las imperfecciones de las formas de cultura

desarrolladas hasta ahora. El hecho de que solo mediante una cierta coerción puedan ser mantenidas las instituciones culturales es imputable a dos circunstancias ampliamente difundidas entre los hombres: la falta de amor al trabajo y la ineficacia de los argumentos contra las pasiones. La falta de amor al trabajo se dá como consecuencia de que el ser humano trabaja en cosas que no le conciernen que generalmente no tiene interés y que no le produce ninguna satisfacción ya que no van de acuerdo con el cumplimiento de sus necesidades de desarrollo personal, como ejemplo la burocracia una persona debe sentirse afortunada por que su trabajo cotidiano este de acuerdo con sus deseos personales y sus ideales de vida.

El nivel moral de los partícipes de una civilización ha de valorarse de acuerdo con el acervo de ideales y a su producción artística, esto es, a las satisfacciones extraídas de estas dos fuentes. Los ideales son las valoraciones que determinan en ella cuales son los rendimientos más elevados a los que deberá aspirarse.

La satisfacción que el arte procura a los partícipes de una civilización es muy distinta, aunque por lo general permanezca inasequible a las masas, absorbidas por el trabajo agotador y poco preparadas por la educación. El arte ofrece satisfacciones sustitutivas, compensadoras de las primeras y más antiguas renunciadas impuestas por la civilización al individuo, y de este modo es lo único que consigue reconciliarse con sus sacrificios. Además, las creaciones del arte intensifican los sentimientos de identificación de los que tanto precisa todo sector civilizado, ofreciendo ocasiones de experimentar colectivamente sensaciones elevadas. Contribuyen también a la satisfacción narcisista cuando representan el rendimiento de una civilización especial y ha expresado en forma impresionante sus ideales.

Ante la dificultad de llegar al conocimiento siquiera fragmentado de la realidad y ante la duda, de que podamos llegar a él alguna vez, no

debemos olvidar que también las necesidades humanas son una parte de la realidad y, por cierto, una parte muy importante y que nos toca muy de cerca. El defecto indeleble y congénito de toda civilización es el de plantear al niño instintivo y de inteligencia débil, resoluciones solo positivas para la inteligencia del adulto, como cuando contamos mentiras, ya que el niño se dá cuenta que se le oculta algo, y se considera engañado, naciendo de esta temprana impresión una general desconfianza hacia los mayores y una oposición hostil a ellos. Nuestra conducta debiera ser la de un educador comprensivo, que no intenta oponerse a una naciente transformación espiritual y procura, por lo contrario, fomentarla y represar la violencia de su aparición. Transformando su realidad por medio de la indagación estética, se permite establecer un acuerdo entre la sensibilidad y la razón, de esta manera se puede ver como el psicoanálisis nos puede servir para ayudar al individuo.

2.1 IDEAS PSICOANALITICAS SOBRE LA FUNCION DEL ARTE EN LA VIDA COTIDIANA

El aspecto utilitario de la belleza, no aparece con claridad en el psicoanálisis o sea, que no se advierte que sea necesario a la civilización pero, sin embargo, la civilización no podría prescindir de la belleza y solamente hay algo que parece cierto para el psicoanálisis y es que la emoción estética deriva de la esfera de las emociones libidinales o sea que vendría a ser un ejemplo físico de pulsión de vivir. Para explicar lo que es una pulsión, diremos que es un proceso dinámico consistente en un impulso o sea una carga energética que provoca motilidad y hace tender al organismo hacia un fin. Según *Freud*, una pulsión tiene su origen en una excitación corporal, es un estado de tensión, su fin es suprimir el estado de tensión que reina en la fuente pulsional y gracias al objeto, la evolución puede alcanzar su fin que puede ser la expresión artística. Dice *Lascault* que la obra de arte no aparece como un recurso o simple divertimento sino que tiene dos cosas, por un lado lo une a la civilización, que no podría prescin-

dir de la belleza y por otra el deseo. Entonces aquí *Freud* sitúa el dominio como lugar de las derivaciones de las pulsiones sitúa la creatividad del artista con respecto al principio de realidad y al principio del placer, o sea que el arte conduce a la reconciliación de los dos principios, en el origen el artista es un ser que se aparta de la realidad, porque no puede familiarizarse con el renunciamiento a la satisfacción instintiva, que en la realidad comienza a surgir de él y deja jugar libremente sus deseos eróticos y ambiciosos en su vida de fantasías pero al mismo tiempo que se aleja de la realidad, el está actuando directamente sobre su medio ambiente está transformando su realidad inmediata por medio de instrumentos y esto lo convierte muchas veces en un héroe, en un creador, porque la insatisfacción que resulta del reemplazo del principio del placer por el principio de realidad es a su vez una parte de la realidad: dice *Lascault* que realmente contrario a los que se afirma con demasiada frecuencia, el psicoanalista no considera al artista como un Neurótico, porque el artista habla, y actúa rechazando el renunciamiento al placer y proporcionándose medios específicos para trabajar o realizarse a una imagen de sus deseos reusándose así a reemplazar el principio del placer por el principio de realidad, el productor de obras parece situarse más cerca del proceso primario que caracteriza según *Freud* al sistema inconsciente. Se capitaliza así un saber no sabido sobre el inconsciente, saber que puede esclarecer al psicoanalista, todo placer estético producido en nosotros por él creador de obras, presenta el carácter de placer preliminar que en el verdadero goce de la obra artística proviene del hecho de que nuestra alma se ve aliviada gracias a ella de ciertas tensiones, porque esto nos pone en condiciones de gozar en adelante de nuestros propios fantasmas sin escrúpulos ni vergüenza. Es aquí donde el arte funciona como terapia. Una de las características de la percepción estética constituye la unión de contradicciones, porque es a la vez pasividad y actividad, dice *Lascault* que la percepción estética une la observación, la construcción y el devaneo, y que obliga al sujeto a descentrarse y al objeto percibido entrar en el mundo del sujeto así como a convertirse en un lugar en el que el sujeto proyecta sus deseos.

Como muestra *Freud*, nuestra civilización apunta con exceso a hacernos olvidar, un teatro grave y violento que puede actuar sobre nosotros a semejanza de un terapeuta del alma cuyo paso ya no permitirá que se le olvide; tal es el teatro de la crueldad, porque todo lo que actúa es una crueldad; de igual modo, muestra *Freud* los vínculos en toda una serie de parejas actividad-pasividad, sadismo-masochismo, fálico-castrado, masculino-femenino etc. . . Este teatro se define por la analogía del sueño según *Artaud* ahora vamos a ver, desde el punto de vista de *Gilbert Lascault* lo que para *Freud* es el arte o como ve el arte *Freud* y la obra de arte como hemos visto tiene su origen en la consciencia de un individuo, sin embargo, solo alcanza su pleno significado cuando se integra a la cultura general de un pueblo o de una época. Existen dos factores en toda situación artística: la voluntad y las exigencias de una comunidad, parece que estamos hablando de dos estados psicológicos: uno de la mente del individuo que determina su actividad creadora y el otro de una comunidad como en un todo, que determina las características generales del arte, tal como el estilo y los modos característicos en los cuales incluimos el tema como aspecto distinto del interés estético de la obra de arte. En la teoría del psicoanálisis es la personalidad del individuo determinada en gran medida por ese proceso de adaptación; el psicoanálisis está lejos de negar que se nace con unas características innatas derivadas de las células de las cuales desarrolló el embrión, pero sin embargo esas características iniciales se ven profundamente modificadas por las experiencias infantiles. Según el psicoanálisis son de carácter libidinoso, el niño es incapaz aun de dirigirse así mismo por medio de algún tipo de voluntad racional, es impulsado por los ciegos instintos del sexo y el hambre, por la satisfacción de los apetitos y la creación de placer. El artista también tiene una predisposición hacia la introversión y no ha de ir muy lejos para convertirse en neurótico. Presiones instintivas demasiado poderosas le impulsan, anhela alcanzar el honor, el poder, la fama el amor de los demás pero no posee los medios para conseguir estas gratificaciones del mismo modo que otro individuo, por ello con un anhelo insatisfecho se aparta de la realidad y dirige todo su interés y también todo su libido a la satisfacción de sus deseos de la vida en la fantasía y esta desviación puede llevarlo rápidamente a la neurosis a menos que sublime su sentimiento.

El artista no es el único que tiene una vida de fantasía, el mundo mediatizado de la fantasía está solucionado con un consentimiento general y toda alma hambrienta busca en el arte alivio y consuelo, más para quienes no son artistas, es muy limitada la gratificación que se puede obtener de la fuente de la fantasía, sus depresiones impiden el disfrute de todos los sueños, con excepción de los magros ensueños que pueden hacerse conscientemente. Un verdadero artista tiene mucho más a su disposición. Ante todo, sabe como elaborar sus ensueños de modo que pierdan aquella nota personal que molesta a oídos extraños y complace a otros, sabe también como modificarlos lo suficiente para que su origen de fuentes prohibidas no sea fácilmente descubierto. Posee la misteriosa habilidad de moldear su material particular hasta que exprese fielmente las ideas de su fantasía. Sabe como añadir a este reflejo de su vida de fantasía un chorro tan fuerte de placer, que por lo menos un cierto tiempo disipa y vena las depresiones. Cuando logra hacer todo esto, abre a otros el camino que lleva al alivio y consuelo de sus propias fuentes inconscientes de placer y alcanza así su gratitud y admiración, De este modo consigue, mediante la fantasía, la aceptación de la gente. Por realidad vamos a entender aquí el mundo objetivo tal como se refleja en las sensaciones de un individuo y en un estado normal de vitalidad físico y mental. Aquí cuando el artista sustituye el principio del placer por el principio de realidad vemos que el yo se interpone entre deseo y acción del dilatorio factor del pensamiento en el cual hace uso de los residuos de la experiencia almacenados en la memoria y destrona el principio de placer que ejerce un dominio indiscutido sobre el proceso del yo y lo sustituye por el principio de la realidad, que promete una mayor seguridad de éxito, esto quiere decir que no se queda en lo ideal, sino que realiza por medio del objeto creado su propia realidad. El super yo asigna las actividades de la autoobservación, la consciencia y la base de los ideales, representa las restricciones morales, es el defensor de impulsos. El concepto de superyo es el ejercicio completo de la autoobservación, la autodisciplina, la autodirección consciente, pero

éste ejercicio tan habitual que se ejecuta generalmente de modo inconsciente, en su origen, se basa en lo que *Freud* llama dos hechos críticos: uno biológico, la larga dependencia del niño de sus padres y otro psicológico, el complejo de Edipo. El papel que el superyo desempeña posteriormente en la vida lo ejerce al principio un poder externo la autoridad paterna, la influencia de los padres domina, otorgando a este pruebas de afecto y amenazas de castigo que para el niño significan la pérdida del amor. Esta ansiedad opresiva, es el preludio de posterior ansiedad moral: en tanto domina la primera, no es necesario hablar de superyo o consciencia, La obra de arte está en relación con cada ámbito de la mente, obtiene su energía libidinal irracional como fuerza misteriosa que debe ser como la fuente de los que comunmente llamamos inspiración el yo le da a la síntesis la unidad formal y por fin puede compararse a aquellas ideologías o aspiraciones espirituales que no son la creación peculiar del superyo.

C A P I T U L O I I I

MODELO PROPUESTO PARA EL INCREMENTO DE LA CREATIVIDAD COTIDIANA EN EL NIÑO

El modelo propuesto para el incremento de la creatividad cotidiana en el niño. Como ya he planteado en otros puntos, es de vital importancia que se lleve a cabo por medio del juego. Para esto se pueden desarrollar cuatro direcciones correspondientes a las cuatro funciones mentales básicas: desarrollando la actividad lúdica naturalmente e incluyendo todas las materias apropiadas para la fase primaria de la educación; desde el punto de vista del sentimiento, el juego puede evolucionar mediante la personificación y objetivación hacia el teatro; desde el punto de vista de la sensación el juego puede evolucionar mediante los modos de autoexpresión hacia la danza, desde el punto de vista de la intuición el juego puede evolucionar mediante ejercicios rítmicos, hacia la música; desde el punto de vista del pensamiento el juego puede evolucionar mediante las actividades constructivas hacia las artes plásticas. Estos cuatro aspectos del desarrollo, teatro, danza, música y artes plásticas son los cuatro grupos en los que se divide naturalmente el sistema primario por libidinal de educación que en su conjunto constituye una unidad, que es la unidad de la personalidad, en desarrollo armonioso. En realidad, estos cuatro aspectos incluyen todas las materias normalmente enseñadas

en las escuelas elementales lo que pasa es que las practican o enseñan en clases separadas y no vinculadas entre sí, (como un sistema interactivo) por eso el drama incluye los diversos modos de comunicación tales como declamación, lectura y expresión social o corporal. La danza incorpora música y adiestramiento físico, el diseño incluye pintura dibujo y modelado y las artes plásticas abarca desde mediciones biológicas, estructura de materiales, composición de alimentos, etc.

El juego fundamental es un drama: el drama de la creación y el descubrimiento, un drama llamado crecimiento, y como vimos, se intenta emprender todos estos tipos de actividades necesarias y cooperativas, el ideal consiste entonces en el desarrollo armonioso de todas las funciones mentales, el objetivo básico de la educación debería ser la creación de un ser en quien todas las funciones mentales crezcan en armoniosa conjunción o sea, fomentar el crecimiento de la personalidad según la disposición innata la enseñanza debe continuar, según las diversas direcciones según la psique humana se desarrolle en el ambiente social en cada niño. Las actividades que se indican con palabras, como -imaginativa- -creadora- -estética- no representan una materia o curso con límites definidos, a la cual pueda tratarse como cualquier otra materia sino más bien, es un modo de desarrollo mental, la base de toda fuerza intelectual y moral radica en la adecuada integración de los sentidos perceptivos y el mundo exterior de lo personal y orgánico, una integración solo ha de lograrse mediante métodos educativos, la estructura de la razón descansa en pautas orgánicas de conducta, en una forma de vivir con la ley de la naturaleza, debe existir una pauta o ley como juicio estético como propiedad o valor evidente, en los aspectos que llamamos sensibilidad o penetración. La vida buena debe ser libremente elegida, si ha de ser adecuadamente gozada, y para esto se requiere un sistema de educación que pueda pretender hallarse en conformidad con la naturaleza. Debe basarse en una percepción directa de las leyes naturales, en la experiencia de las leyes en actividad, que se originan en el niño y adquieran para él significado en la materia que adoptan una

forma o pauta con virtudes estéticas, es la percepción de la virtud y no el conocimiento de la misma, lo posible y característico de la niñez. La totalidad de la fase primaria y secundaria de la educación, debería reorganizarse sobre un plan integral, en el cual las materias individuales pierden sus contornos actuales definidos y artificiales para fundirse en una actividad total, constructiva o creadora. El desarrollo del niño debe concebirse como la ampliación progresiva de su grupo social, y en cada una de las etapas, el grupo debe mantenerse integrado y organizado desempeñando todas las actividades como una unidad. Para llevar ésto a cabo, se puede seguir el método del juego. Aunque parece ser un método reconocido de educación, sobre todo en los jardines de infantes, la concepción del juego sobre la cual se basan estas instituciones, es inadecuada y en ocasiones superficial, puede inclusive llegar a no tomarse en serio, o sea, que el maestro se convierte en bufón. El juego puede tomarse como actividad informal, pero también como actividad artística y de ésta manera, adquiere importancia para el desarrollo orgánico del niño.

Debeis preparar a vuestros hijos en sus estudios de manera retazona y sin aire alguno de restricción, con el objeto ulterior de discendir más fácilmente la inclinación natural de sus respectivos caracteres.

Platón

El trabajo libre o artístico es simplemente la naturaleza desplegando sus potencialidades, tanto en el mundo como en la mente, y desplegándolas conjuntamente, en la medida en que guardan armonía en ambas esferas. Tal trabajo es, por tanto, un gran correctivo para la distracción, pues concentra la atención sobre lo posible y entrena la voluntad para discriminar y organizar sus verdaderas intenciones.

Jorge Santayana

En cuanto más se coarta el impulso hacia la vida, tanto mejor resulta el impulso hacia la destrucción, cuanto más se realiza la vida, menor es la fuerza de destructividad. La destructividad es el resultado de la vida no vivida.

Fromm

El verdadero problema entonces consiste en desarrollar la intensidad original de las reacciones infantiles ante las cualidades sensibles de la expresión, ante los colores superficies formas y ritmos. Estas reacciones tienden a ser tan infaliblemente aceptadas, que la tarea del maestro debería ser permanecer a su lado en una actitud de referencia protectora, o mejor, colaboradora.

Vamos a dejar claro que el juego no es solamente el medio en donde el niño llega a descubrir el mundo, sino que es sobre todo, la actividad que le confiere equilibrio psíquico en los primeros años. En sus juegos el niño externaliza y elabora hasta cierto grado de armonía, las diferentes tendencias de su vida psíquica. El juego es en verdad el alimento vital para el niño, pues a través de las actividades lúdicas logra tranquilidad eventual y puede trabajar sobre sus deseos, temores y fantasías, de modo de integrarlos en una personalidad viviente.

El juego así expresa los impulsos corporales del niño, aprecia su ambiente y los percibe, prepara al niño para la vida y le permite tener relaciones armoniosas con sus congéneres.

Hay 3 puntos importantes, para este tipo de educación la primera actividad de autoexpresión es la necesidad innata del niño de comunicar a los otros sus pensamientos, sentimientos y emociones, la actividad de la observación es el deseo del niño de registrar sus impresiones sensoriales, de clarificar sus conocimientos conceptuales de construir su memoria, de elaborar cosas, con las cuales ayudar a sus actividades de expresión concreta real no fantasiosas.

La actividad de la apreciación es la respuesta del ser humano a los modos de expresión con que otras personas se han dirigido a él, y generalmente se logra la respuesta del individuo a los valores del mundo de los hechos. Estas actividades se señalan como importantes para la enseñanza del arte, no se pueden considerar como materias distintas que exigen métodos separados sino que en general, la actividad de la autoexpresión tiene que ir unida en un mismo contexto.

Es muy importante que el maestro se sienta atraído por el contenido de la expresión artística con el objeto de estimular la cooperación subjetiva y favorecer en el niño la identificación con actividades de grupo, hay muchas formas de trabajar en conjunto, objetivamente, con miras a la cooperación del grupo. Debe existir la posibilidad de que los grupos trabajen juntos en un proyecto y que el producto final sea suficientemente grande y complejo como para que cada uno contribuya a su manera y que ninguno pueda realizar individualmente el proyecto por ejemplo la clase de teatro, donde ellos mismos serán los que escriban el guión y ellos mismos sean los protagonistas de su propio papel, que ellos mismos pongan la música y el vestuario, el maquillaje y la misma ambientación o escenografía de esta manera se puede lograr un trabajo de auto-identificación dentro de un grupo social, en el cual se ha logrado expresar lo que se vive o percibe de una manera inmediata, su manera de vivir, su ambiente y finalmente su expresión inserta en el medio ambiente en el que se desenvuelve.

Es necesario que los niños conozcan y comprendan bien los propósitos de cada proyecto del cual se va a trabajar en la clase. Dentro de este terreno, se pueden incluir algunas actividades que impliquen ingenio siempre y cuando se tenga la seguridad de que en la dirección y el planteamiento intervenga el alumno. Hay que consultarle si esta de acuerdo en hacer el trabajo que se le propone. Las discusiones de los niños surgirán normalmente a partir de la práctica misma. es necesario darle a los niños

amplias posibilidades para explorar la utilización de su medio ambiente inmediato, hay que crear una consciencia cada vez mayor acerca de las diferencias y un mayor interés por los detalles, hay que darle a los niños la oportunidad para que exploren éstos temas y se expresen en un sentido, de armonía. Quiero insistir en que cualquier tema que se elija, deberá ser significativo para el niño o niña y nunca alejado de sus propias experiencias.

Un material es bueno solo si contribuye a satisfacer las necesidades del niño y lo ayuda a expresar lo que tiene en su mente, debe tenerse la precaución de asegurarse de que los materiales que se eligen se prestan para la expresión y no restrinjan la originalidad, si un material es restrictivo o inhibitorio, *esto se ve en la medida de la sencillez del material que entre más elaborado sea más inhibirá la creatividad*, debe analizarse y cuestionarse en que medida el material restringe el trabajo fabricado como la arcilla que se puede utilizar repetidas veces, objetos que pueden tener un valor utilitario (si las piezas se hornean). El maestro jamás debe darle importancia a la conservación del producto final, si el niño participa en el proceso total, tendrá más valor la experiencia ya que esta se manifiesta en el proceso mismo, para esto se incluirán ejercicios como ver, tocar, gustar, oler, etc... todo esto implica una activa participación del niño porque de esta manera el estímulo de su interacción y su ambiente a través de los sentidos le crea deseos de explorar e investigar el medio que lo rodea.

Desarrollar la capacidad creadora por la preparación de la creación misma, ya que hay un goce real en descubrir cual es la propia recompensa y que es la que promueve la necesidad de continuar la exploración y el descubrimiento. Se considera que hay varios factores implícitos en cualquier proceso de creación, los factores ambientales sobre los cuales el maestro ejerce un control directo; otro factor son los valores sociales y otra variable, más importante aun, es la personalidad del propio alumno.

Algunas preguntas que no tienen respuesta determinada estimulan el pensamiento, por ejemplo: ¿Qué colores te hacen sentir triste? ¿Cómo

te sentirías si fueras de color violeta? ¿De qué color te gustaría ser?. La importancia de orientar la enseñanza hacia el pensamiento, es que requiere que el participante observe el problema desde muchos puntos de vista e interfiera en forma imaginativa al responder la pregunta.

En una clase podría darse un material muy sencillo a los niños, como es el papel y preguntarles las características del material; en este caso, el papel, cosas como: ¿se arruga? ¿se rompe? ¿es suave? ¿lo espero? ¿puedes plegarlo? ¿doblarlo? ¿qué ruido produce? Como lo puedes hacer para que parezca contento o que parezca triste?.

Se puede hacer lo mismo con todos los materiales, haciéndolo que el niño piense sobre el objeto, poniendo siempre el acento sobre el proceso de manipulación y de exploración y no sobre el intento de lograr un producto final que quede hermoso. No hay ninguna razón que obligue a pensar que todos los niños necesiten interesarse u ocuparse de la misma forma, con los mismos materiales, sino que cada quien puede trabajar con el tipo de material que más le guste: la madera, papel, alambre, tela, botones, cajitas, papel de baño, periódico, papel celofán de colores o cualquier cosa que pueda parecer interesante para el niño, por ejemplo: piedritas, maderitas, corteza, plumones, cualquier cosa que saquen del campo, aunque siempre debe cuidarse de la seguridad de los pequeños, en cuanto a materiales que pudieran causarles algún daño, como vidrios rotos, puntas agudas, etc., también se debe estar muy pendiente cuando manejen instrumentos para los que no tengan la capacidad de manipulación como martillos, cortadores, etc. . . buscando siempre la seguridad del niño, de esta manera es posible estimular la sensibilidad hacia los materiales.

El arte desempeña un papel muy importante en la vida de los alumnos de la escuela secundaria, ya que puede significar una actitud hacia la vida, un medio de formular nuestros sentimientos y emociones y darles una expresión concreta. El arte es un medio de elevar y refinar la

sensibilidad hacia nuevas experiencias, el arte es tanto interno como externo.

Tenemos que hacer notar que los medios de expresión que son socialmente aceptables y que al mismo tiempo están a disposición de los jóvenes de esta edad estrictamente limitados. El arte puede ser terreno propicio dentro del marco de nuestro sistema escolar, en el que se reconozca el desarrollo de sentimientos y emociones.

Una de las importantes tareas de la educación artística durante la escuela secundaria y en especial durante la primera parte de ésta, es proporcionar los medios para que los adolescentes puedan continuar utilizando el arte y conservando la confianza en sus propios medios de expresión.

En cierta medida se puede considerar que el período cubierto por la escuela secundaria constituye la época en la que el joven se encuentra a sí mismo que se puede caracterizar por la búsqueda del yo. El programa de educación artística podría proveer los medios para esta importante autoidentificación. Identificarse consigo mismo y con otros, poder plantearse problemas, establecer objetivos, y ser responsable de la dirección y métodos de expresión, son consideraciones muy importantes en el desarrollo de un programa artístico para la escuela secundaria: sobre los requerimientos del estudiante debe construirse el programa. Para el incremento de su actividad. Hay una gran variedad de actividades artísticas que pueden proporcionar estos importantes medios para la autoidentificación. La escultura, el estampado, la cerámica, o la confección de murales, son actividades que pueden ser ejecutadas con los propios medios de expresión de los jóvenes y aplicando temas propios.

Ignorar las respuestas y los intereses de los estudiantes como individuos puede originar experiencias frustrantes. Lo importante es lograr

que el individuo sea sensible a los colores, a las actitudes y a los juicios en una experiencia apreciativa. La imposición de moldes o de reglas de aprendizaje para discutir el arte puede resultar totalmente inaplicable para el estudiante de secundaria.

La pintura y el dibujo son generalmente las formas más expresivas del arte, pero la realización de estas por medio del teatro donde además se desarrollen capacidades como:

Danza

Música

Teatro

Artes Plásticas

Donde los montajes ofrecen una buena oportunidad para tratar los problemas sociales de nuestro tiempo. El tener oportunidad de poder expresarse en forma creadora proporciona algunos medios para reaccionar frente al medio social en forma aceptable para la sociedad.

El arte puede desempeñar muchos papeles, pero entre éstos, merecen especial atención la canalización de energías en medios productivos y la oportunidad de lograr la autoidentificación a nivel de la escuela secundaria.

El desarrollo del pensamiento creador debe estar contemplado en un programa planificado, en el cual la flexibilidad, la fluidez, la originalidad y la facultad de pensar en forma independiente e imaginativa no se dejen al margen. Es de primordial importancia desarrollar pautas de pensamiento creador, puesto que las actitudes y valores que desarrollen estos jóvenes en este momento los acompañarán toda la vida.

Hay que insistir sobre el hecho de que el profesor de arte no debe jamás olvidar que el desarrollo de la capacidad creadora es una de las razones básicas de la existencia del arte.

La capacidad creadora se puede mejorar en cualquier nivel, el método más efectivo parte de la aceptación sin reservas de que un estudiante es un individuo digno, con pensamientos e ideas propias. Simultáneamente debemos tratar con el estudiante desde el punto de vista intelectual y afectivo ofreciéndole un ambiente estimulante dentro de la clase.

Para llevar este proyecto a cabo, se propone el siguiente programa: Se tratará de desarrollar cuatro actividades de acuerdo a las cuatro funciones mentales primarias, por medio de la actividad lúdica estas cuatro funciones mentales son:

- A)** Sentimiento
- B)** Percepción
- C)** Intuición
- D)** Pensamiento

A cada una de éstas funciones se propone que le corresponda un tipo de actividad artística.

1. Teatro
2. Danza
3. Música
4. Artes Plásticas

De la interrelación de éstas, se harán 16 interacciones de la siguiente manera.

.....
RELACION DE FUNCIONES

ACTIVIDADES POR MEDIO DEL JUEGO

A-B Teatro-Danza

Expresiones corporales por medio de la música del movimiento de los músculos y los huesos tratando de provocar sensaciones y sentimientos al espectador, representando un argumento, que es deseable que sea escrito por los participantes, por ejemplo: vamos a jugar a que somos muy feos y tratar de hacer gestos y muecas que nos hagan ver como monstruos y ver en la cara de los otros que actitud provoca nuestro gesto y después expresarlo y tomar nota. Y como esto usar todos los sentimientos como enojarse o estar contento pero sin decir ni una palabra sino con gestos.

B-C Danza-Música

Bailar el ritmo de la música dejando que el cuerpo se desplace en el espacio produciendo ritmos con persuaciones o alientos en ritmos simples.

D-C Música-Artes Plásticas

Desplazamiento de pintura sobre el papel expresado movimiento al escuchar la música por medio de imágenes, líneas o manchas, representando lo que se escucha usando la intuición para descubrir el sentimiento que la música provoca.

D-A Artes Plásticas-Teatro

Elaborar un escenario con diferentes materiales como pinturas, papel, cartón, etc. . . produciendo el medio ambiente en el que se pueda desenvolver una situación social.

A-A) Teatro

Elaborar un guión personal y representarlo, no tiene que estar de acuerdo con la realidad pero puede resultar del análisis de esta.

- B-B) Danza** Inventar diferentes bailables individualmente, practicarlos grupalmente.
- C-C) Música** Escuchar y elegir la música que se desea de acuerdo a las sensaciones que esta provoca.
- D-D) Artes Plásticas** Hacer un mural con todos los materiales propuestos por el grupo donde se exprese un problema social que involucre a los integrantes del grupo.
- B-D) Danza-Artes Plásticas** Elaboración de máscaras y darles movimiento por medio de la danza.
- C-A) Música-Teatro** Expresar por medio de la mímica o la expresión corporal diferentes estados de ánimo de acuerdo a la música que será elegida por los alumnos.
- B-A) Danza-Teatro** A partir de movimientos rítmicos escribir una interpretación narrativa del movimiento. Para esto se puede formar dos grupos el primero tiene que representar por medio de la danza una escena (previamente acordada por los integrantes); el segundo grupo tiene que poner por escrito lo que entendieron, analizando las actitudes representadas por el otro grupo, después intercambiar papeles.
- C-B) Música-Danza** A partir del ritmo representar una danza. Escuchar la música y tratar de bailar de acuerdo al ritmo. Para esto se puede elegir diferentes movimientos de música que se relacionen o representen los diferentes estados de ánimo del ser humano.
- A-C) Teatro y Música** Por medio de expresiones corporales que representen actitudes cotidianas elaborar la música, por ejemplo usar un tambor golpeándolo estruendosamente para representar una actitud de coraje.

A-D) Teatro-Artes Plásticas

Al ir diciendo el guión *previamente elaborado por los niños* ir construyendo el objeto a que se hace mención por ejemplo: se está diciendo que se soñó con un monstruo, entonces dibujar como eran estos monstruos.

D-B) Artes Plásticas-Danza

Hacer con pegotes, telas o dibujos sobre cartulina objetos relacionados con la naturaleza y hacerlos danzar. Por Ejemplo hacer títeres o árboles de tamaño natural y darles movimiento.

D-C) Artes Plásticas y Música

Tratar de hacer una melodía con el sonido que resulta del trabajo con el material, para esto es necesario usar una grabadora y dejarla prendida durante una sesión para que se grabe el ruido del trabajo, entonces se puede hacer una selección y complementarlo con voces.

.....

Al final del curso se reunirá todo el material elaborado y se representará una obra de teatro. La actividad teatral se dá originalmente como necesidad expresiva, como forma de comunicación anterior al dominio del lenguaje, lo que ya es adquisición cultural.

Hablo aquí del teatro de niños dice *José Gordillo*, que se produce espontáneamente como participación en la vida misma y como juego para dignificar la comunicación plena y el desarrollo libre. Donde componer y representar es una sola actitud indivisible donde el concepto de la realidad tiene tantos significados como planos hay en la fantasía y el conocimiento. Es necesario que este teatro se dé espontáneamente como satisfactor educativo de la necesidad en el desarrollo individual y colectivo debe manifestarse como arte-necesidad, como diálogo abierto entre el actor y su público y no como espectáculo que responde al arte-mercancía. Esta

y su público y no como espectáculo que responde al arte-mercancía. Esta expresión teatral es arte y su realización conocimiento. La propia conducta infantil será entonces la fuente de donde se tomarán los elementos que se necesitan destacar dentro de la obra de teatro esto es los elementos que afecten directamente al niño por estar relacionado con su desarrollo ambiental y socioeconómico.

Lo que el psicoanálisis dice del teatro según *Mannoni* es que una máscara de lobo no nos causa miedo como el lobo sino la imagen del lobo que tenemos en nosotros; la ilusión en el teatro nunca es nuestra sino siempre extrañamente la de otro espectador al que no sabemos donde situar, la máscara disimula y patentiza la verdad del individuo: ponte tu máscara y te diré quien eres. La máscara es de aquí en adelante una verdad. El hombre se cree uno y es siempre dos, así que la máscara encuentra una ilustración y una manifestación aproximativas, se autoriza todo aquello que normalmente está prohibido al dejar de poder ser reconocido por los demás y al dejar por tanto de ser en alguna medida uno mismo se deja de obedecer a una censura o a una moral y por eso una clase donde haya teatro porque el hecho de relacionar una praxis teatral con la teoría psicoanalítica permiten muchos desarrollos psicoterapéuticos que ayudan al alumno. La noción de papel permite una mejor definición de sí mismo al respecto, hay diferentes técnicas, por ejemplo de un personaje auxiliar que le muestra al sujeto como lo ven los demás pueden inaugurar una investigación sobre el espejo y el doble es algo dramático, tal como lo establece la intervención de los psicodramatistas que se convierte en una práctica en cuyo interior el sujeto pasa de los señuelos de lo imaginario a los del simbólico y pone sus deseos a prueba de la realidad. La escritura se vuelve aquí muy importante, porque viene a explorar la teatralidad de nuestra existencia: aquí vemos que el teatro es una encarnación de lo que es el inconsciente, el espectador encuentra ante la acción dramática su situación o frente al drama familiar diario, según lo cual la familia constituye el espacio trágico por excelencia.

Se trata de lograr un teatro del deseo , del proceso primario, que tienda a la descarga, por ejemplo el papel de la espontaneidad, del grito de la crisis que ignora el tiempo y el espacio-teatro de la oblicuidad y la intemporalidad, que se abstrae de las exigencias de la lógica. Teatro de la contradicción y teatro de la condensación y del desplazamiento, teatro de la simbolización. El trabajo dramático se ha aproximado explícitamente.

A partir de esta conceptualización general se presenta un caso de aplicación para primero de secundaria, un grupo de 23 alumnos de doce a catorce años 9 niñas y 14 niños el planteamiento se inició con la presentación de los objetivos del taller y se les pidió que hicieran un dibujo de su imaginación donde tratan de representar el escenario de una obra de teatro con una interpretación al reverso de lo que esta representa. La mayoría de los niños dibujó su medio ambiente en este caso *Valle de Bravo* un pueblo que se encuentra entre montañas frente a un lago, voy a presentar algunas de las interpretaciones de los dibujos por los autores mismos que fueron hechos sobre cartulinas blancas de 80 x 70 cms., y con gises de colores.

Para mí significa que este barco no es para destruir sino para hacer el bien y significa la obra en un barco haciendo el bien.

Este cuadro representa una tarde bonita, con el sol ocultándose y los colores bonitos.

Para mí este dibujo significa un poema donde lleva una gran parte de la naturaleza y dice que el sol, el río y el árbol hablan.

Lo que representa con el dibujo que así como en el Bosque hay una alegría todo verde también me imagino que así es educación artística.

Para mi representa una obra teatral sobre una ciudad.

Es obvio que esta niña aspira a vivir en la ciudad ya que su medio ambiente es el mismo que los demás niños de *Valle de Bravo*.

Mi dibujo representa un paisaje en el lago al atardecer.

Este dibujo nos deja ver el ambiente social de esta niña pues en el dibuja chozas de paja donde se deja ver la pobreza que vive.

Representa una caída de sol en la isla de las maravillas.

Este dibujo deja ver las ilusiones de este niño pues esta *isla de las maravillas* representa los ideales que desea, los colores son muy intensos y la isla está como suspendida en el centro de la cartulina. Pues al referirse a la *isla de las maravillas* es algo que está en su imaginación y no en su realidad inmediata.

Mi dibujo representa una puesta del sol en Valle de Bravo y al atardecer.

Para mí la puesta de sol me gusta por sus colores que tienen y me recuerda a los focos de mi casa por su iluminación.

Es importante ver como este chico hace la relación de la luz del atardecer y de la iluminación de su casa. Es como la protección que representa su casa en relación con la naturaleza.

Para mí una puesta de sol es el amor, la ternura o sea todo lo bello que hay en el mundo, si lo describiera no terminaría de describirlo.

Hay aquí una muestra de la necesidad de las actividades artísticas en la vida del ser humano.

La metida del sol en el atardecer para mi es algo maravilloso y muy lindo que siempre se me recuerda, los fabulosos colores y sus iluminaciones.

Mi dibujo representa una cascada con una muchacha leyendo un libro y una bailarina.

Quiero representar la primavera, con flores insectos y césped nubes y sol se está escondiendo y el cielo está nublado y las mariposas con la caída del sol marchan ya a su casa.

Mi dibujo es la noche porque me gusta soñar y me gustan las estrellas y la luna.

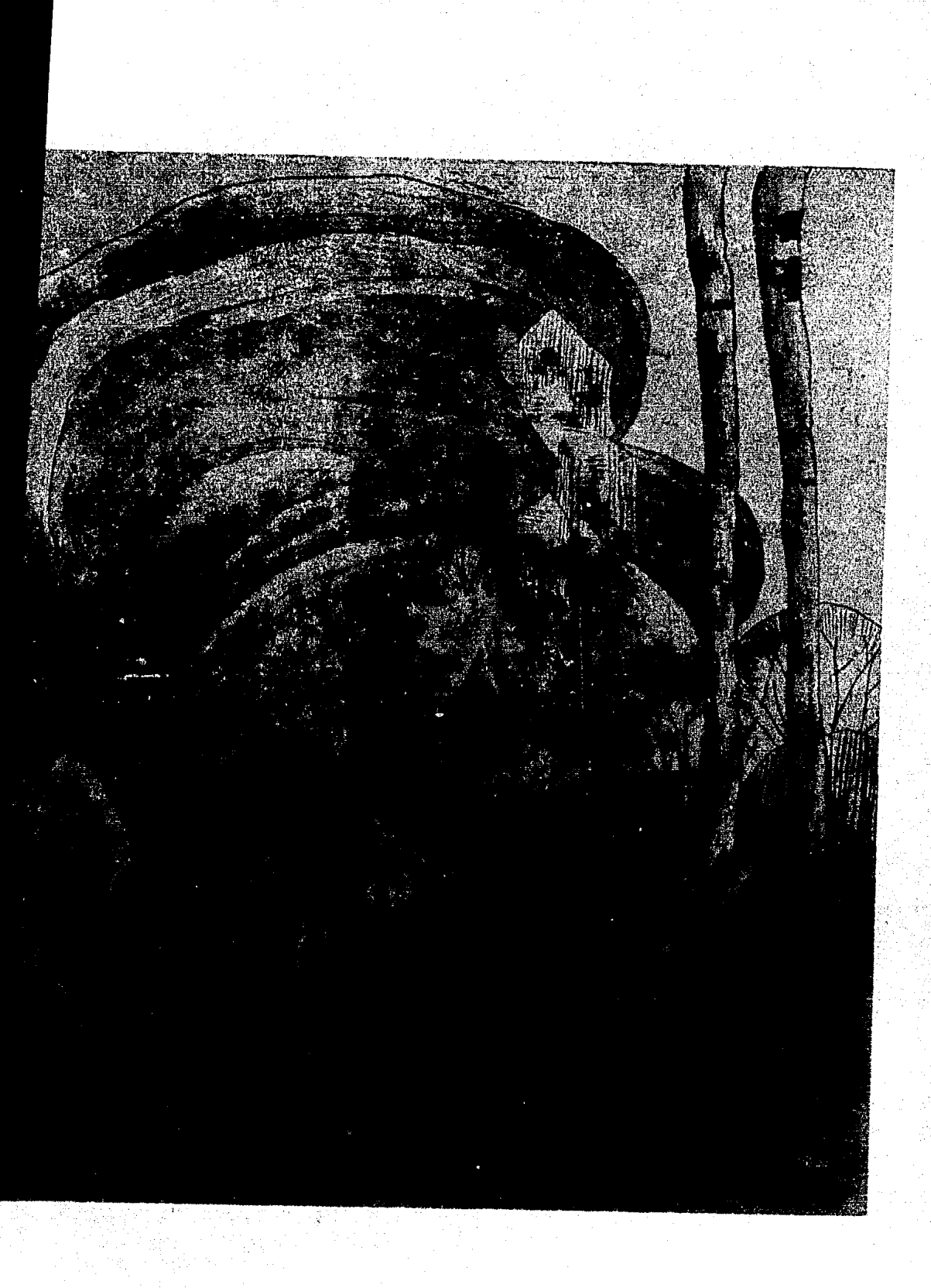
Son algunos aspectos de mi vida, algunas que me rodean que influyen en la sociedad entre música, aspectos generales, políticos, la oscuridad, la luz y la poesía.

Este fue el único niño que denotó consciencia social y política y es obvio pensar que es la influencia de la educación recibida por sus padres.

Son alumnos de primero de secundaria entre doce y catorce años de edad y éstas interpretaciones de sus dibujos lo que me dicen, es que hay una gran necesidad de expresión, por medio de las actividades artísticas.

Para que en la medida de sus proposiciones de cambio y agregando diferentes y nuevas actividades al programa se sientan identificados con su trabajo y puedan controlarlo.

Eligiendo por su propia voluntad el trabajo que quieren realizar se responsabilizarán de él. A partir de aquí mi trabajo evolucionará, siguiendo el modelo, aunque de manera no predecible, pero espero que siempre sea disfrutado por mi y por los alumnos.

CONCLUSIONES

Lo que se cuestiona aquí es *¿educación?* y *¿para quien? ¿a quien sirve?* Estas respuestas competen directamente al individuo ya que las esperanzas subjetivas individuales, dependen de factores puramente personales, esto es de la experiencia de cada uno y de su actitud optimista ante la vida, entonces el individuo debería ser educado para desarrollar: la *Fluidez*, capacidad de producir una gran variedad de ideas o usar diversos enfoques en la resolución de problemas; —la originalidad o capacidad de producir ideas que no pertenezcan a caminos trillados— la elaboración o capacidad de definir o percibir de manera diferente de la manera usual, establecida o prevista. Esto es ser educado para ser un ser creativo capaz de transformar la realidad de esta manera estar mejor preparado para superar las adversidades que la vida nos presenta, desde la individualidad proyectada hacia la sociedad en que se vive.

La finalidad de esta investigación no fue solo la de criticar el sistema educativo y señalar que existe una carencia en la enseñanza del arte en los programas de estudio propuestos para la primaria y secundaria por la *Secretaría de Educación Pública*, sino también la propoición de un modelo para la enseñanza del arte a nivel secundario.

Señalar una relación entre arte y educación sería hacer una separación de los mismos y esto no debe ser ya que están dentro de un mismo contexto y la propuesta es que la educación sea un arte por sí misma incluyendo las actividades artísticas.

La verdadera disciplina dice *Herbert Read* es un modo de conducta desarrollada espontáneamente. Cualquier otra forma de comportamiento que asuma el mismo nombre es mera y arbitraria coerción, impuesta por el temor al castigo, inestable en cuanto a su equilibrio y productora de tensiones individuales y sociales. El camino hacia la armonía racional, hacia el equilibrio físico, hacia la integración social, es el mismo camino *el camino de la educación estética* vista esta desde la concepción de *Platón* como la única educación que brinda gracia al cuerpo y nobleza a la mente o como la capacidad del desarrollo de todas las habilidades del ser humano de su relación con los demás de su compromiso con la vida y su naturaleza en la medida de esta experiencia, porque no decirlo, respetar al prójimo como a sí mismo, esto quiere decir convertir la propia disciplina basada en los deseos y convertir las ilusiones en realidad ya que al final de cuentas cada quien hace lo que de veras quiere hacer.

De acuerdo al enfoque de este tipo de educación no podemos como pedagogos declararnos satisfechas con una aceptación pasiva de este ambiente. La eficacia de nuestra mediación depende en cierta medida de nuestra capacidad para modificar ese ambiente. La educación en efecto, está regida por una política social determinada.

Es en ese sentido, que el producto de todo lazo educativo, antes que individuos en serie debería posibilitar sujetos conscientes, en condiciones de asumir su lugar creativa y productivamente dentro de su sociedad.

La lucha por la libertad, a la cual los hombres pueden con derecho dedicar sus vidas, debería ser considerada como una lucha por el deseo a experimentar: la libertad no es un fin en sí mismo, ni una política ni un programa. Ser libre de todos los lazos es una desgracia que debe ser soportada. Significa que la responsabilidad, en lugar de ser compartida por numerosas generaciones, es personal. Vivir en libertad es una responsabilidad personal: que no puede desconocer una responsabilidad social.

Si la finalidad de la educación es el desarrollo de la individualidad del individuo, desarrollo que implica necesariamente su integración social por medio de la educación y la cultura. Se deduce que si ha de considerarse como ideal cualquier tipo de integración social ha de ser por el medio artístico en el sentido de que no existe un tipo artístico sino que todos los tipos, religiosos, científicos, social, psicológico, Histórico, artístico, económico político, tienen su actitud artística es decir estética y sus momentos de desarrollo espontáneo, de actividad creadora. Todo ser humano es una suerte especial de artista y en su actividad cotidiana debería expresarse creadoramente por medio del juego y del trabajo logrando algo más que expresarse a sí mismo, manifestando la forma en que su desenvolvimiento representa la imagen de la vida que se desea vivir en común.

INDICE DE LAMINAS

Huecograbado, o calcografías, técnicas mixtas : Aguafuerte, Barníz blando, Aguatinta, Punta seca y Azúcar.

TITULOS

1. *PREMONICION*
2. *EL DESEO*
3. *ARBOLES*
4. *UNA ILUSION*
5. *EL DUENDE DEL BOSQUE (copia)*
6. *REALIZACION*
7. *AMANECER*

B I B L I O G R A F I A

- Alberti, Alberto/Bini Giorgio et al.*, "El Autoritarismo en la Escuela"
Editorial Fontanella, S.A., 1970 322 pp.
- Freire, Paulo*. "La Educación como Práctica de la Libertad". Siglo XXI
Editores. 1969 151pp.
- Freud, Sigmund*. "El Malestar en la Cultura" Alianza Editorial Madrid
1981 237 pp.
- Freud, Sigmund*. "Psicoanálisis del Arte" Alianza Editorial, Madrid 1981
245 pp.
- Froebel* "Chiex Writings in Education" Trad. Inglesa de S.S. Fletcher y
J. Welton
- Fromm, Erich* " El miedo a la Libertad" Buenos Aires, Paidós, 1964
- Gordillo, José* "Lo que el Niño Enseña al Hombre" Editorial Cempae,
1973 282 pp.
- Gramsci, Antonio* "La Formación de los Intelectuales" Editorial Grijalbo
1967, 159 pp.

Huizinga, J. "Homo Ludens" Por E. Imaz, Buenos Aires, Emece, 1957

Lowenfeld, Viktor "Desarrollo de la Capacidad Creadora" Biblioteca de Cultura Pedagógica, Editorial Kapelusz, Buenos Aires, 1973
400. pp.

Mayers D. Edward "La Educación en la Perspectiva de la Historia" Editorial F.C.E., 1966 499 pp.

Piaget, Jean, Lorenz Konrad, Erikson Erik. "Juego y Desarrollo" Ed. Grijalbo. Barcelona 1982 157 pp.

Read, Herbert "Arte y Sociedad" Ediciones Península. Barcelona 1977
215 pp.

Read, Herbert "Educación por el Arte" Editorial Paidós. Buenos Aires
1977 298 pp.

Sánchez Vázquez, Adolfo "Filosofía de la Praxis" Ed. Grijalbo. 1980
301-352 pp.

Sánchez Vázquez, Adolfo. "Las Ideas Estéticas de Márx" Biblioteca Era
Ensayo 1983. 284 pp.

Sempe y otros "El Psicoanálisis" Editorial Granica. Buenos Aires,
Argentina 1974. *Gilbert Lascault "Estética y Psicoanálisis"* 231-
282 pp.

