

Investigación Arbitrada

EL DIBUJO COMO ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE LA OBSERVACIÓN, EL PENSAMIENTO Y LA CREATIVIDAD

CECYLIA MENDEZ

CECYLIAMAR@GMAIL.COM

0000-0003-0119-6263

PROFESORA DE ARTES VISUALES

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

RECIBIDO: 22/08/19 REVISADO: 16/11/19 ACEPTADO: 05/02/20

Resumen

39

El dibujo es una forma de comunicar, un medio utilizado por las personas que buscan expresar o explicar algo. Al aprender a dibujar se estructuran nuevos conocimientos que fortalecen el pensamiento y permite al aprendiz aumentar la creatividad. La expresión de ideas y conceptos por medio de bocetos o imágenes ejercita la observación para sintetizar la información, lo que obliga a verificar continuamente las ideas a partir de las cuales se construyen tales bocetos. En este proceso de hacer se destacan tres momentos: la experimentación, la identidad y la expresión; esto implica apropiarse de técnicas y procedimientos para dibujar, buscar personalmente el mensaje que se pretende transmitir para lograr una comunicación efectiva con el espectador. Esta premisa parte de diferentes experiencias en el taller de Dibujo y Color de la carrera de Artes Visuales en el Núcleo Universitario Valle del Mocotíes de la Universidad de Los Andes; se basa en una sistematización de los ejercicios realizados en clase y de los resultados en las aptitudes de los estudiantes.

Palabras clave:

Dibujo, observación, creatividad y pensamiento

Drawing as a strategy for the development of observation, thought and creativity

Abstract:

Drawing is a way of communication, a medium used by people who seek to express or explain something. When learning to draw, new understandings are structured to strengthen thinking and further increase the creativity of the learner. The expression of ideas and concepts by means of sketches or images furthers observational skills to synthesize information, thereby obliging oneself to persistently substantiate the conceptions from which such sketches are constructed. In this building process, three moments stand out: experimentation, identity, and expression; this implies appropriating techniques and procedures for drawing and personally pursuing the message that is intended to be conveyed to the viewer so as to guarantee an effective communication. This premise stems from different experiences at the Drawing and Color workshop of the Visual Arts career at the Valle del Mocotíes University

Center of the University of Los Andes; it is based on a systematization of the exercises performed in class and of the results in students' aptitudes. Keywords: Drawing, observation, creativity and thinking

Keywords:

Drawing, observation, creativity and thinking

1 Introducción

Dibujar se convierte en una competencia específica que complementa las aptitudes básicas del ser humano como es la lectoescritura y el pensamiento lógico matemático; dibujar, trazar, bosquejar, esbozar sirve para comunicar, es una manera de expresar por medios de elementos básicos de la composición gráfica como son: la línea, el punto, la mancha y la textura.

40

El dibujo se aprende con la práctica constante como en cualquier otro aprendizaje, dibujar contribuye a la observación con voluntad y a hacer propio lo que se observa. Además se desarrolla el pensamiento creativo al dibujar, porque se reflexiona y se analiza lo que se observa.

De allí la necesidad de fomentar el dibujo, no solo en las áreas de la carrera de artes visuales si no también en las aulas de todos los niveles y en todas las áreas el saber, en aras de ayudar a los estudiante a desarrollar la conducta del pensamiento y la creatividad, la expresión de ideas por medio de imágenes que ejercitar la observación y capta la información para su transmisión en interacción con el espectador.

2 Marco Teórico

2.1 Observación

“Observar es encausar intencionadamente la percepción, esto es, prestar atención, fijarse, relacionar, concentrarse, buscar y extraer conclusiones sobre lo percibido, sobre los elementos en los cuales se ha fijado la atención”. (Díaz 2007, pág. 62). Prestar atención para dibujar es oportuno al construir imágenes captadas de la realidad, se hace esencial la observación en estos procesos para representar objetos, escenas u otros de manera correcta, esto implica la visualización con detalles.

Dibujar basándose en la observación consiste en reproducir de manera realista lo que se pretende representar, esto conlleva a convertir a los dibujantes en buenos observadores, a ver de manera diferente. Las personas que observan para dibujar abarcan con la visualización todo el conjunto de complementos, se hacen preguntas sobre lo observado, lo aíslan de su entorno, lo analizan, lo entienden y lo conocen como es, donde se confunden se detienen más y se dedican a insistir en lo que no llegan a comprender. Este es el tipo de mirada que se desarrolla cuando se aprende a dibujar, el proyectar a través del dibujo lleva al adiestramiento de manera eficaz de la observación y así permite dibujar correctamente. “En realidad, dibujar no es muy difícil. El problema está en ver, o más concretamente, en pasar a ver de un modo particular.” (Edwards, 1979, pág. 7)

El observar es por lo tanto un ejercicio que pone en contacto a la mano con el cerebro y el ojo. “Saber ver es poder ver lo que hay que ver, es decir, no sólo lo evidente sino aquello que está entre líneas o que aún no ha sido visto.” (Olaizola Rengifo, 2007, pág. 25)

El dibujar basándose en la observación proporciona seguridad y a su vez es-pecifica muchas cosas ocultas, este es el tipo de mirada que se desarrolla cuando se aprende a dibujar, se observa lo que otros no ven, soportado a la buena obser-vación.

Lo principal para aprender a dibujar es preparar las condiciones que provo-quen el cambio mental a un modo diferente de procesar la información, el estado de conciencia ligeramen-te alterada que permite ver bien. En este estado, uno es capaz de dibujar sus percepciones aunque nunca haya estudiado dibujo. (Edwards, 1984, pág. 9)

En este sentido, la observación prepara al estudiante para el reconocimiento, se trata de no solamente entender, sino también de llevar a la comprensión de un objeto en todos los sentidos para hacerlo presente en la conciencia de quien ob-serva. Para muchas personas dibujar es difícil, pero con el simple hecho de atre-verse a experimentar y posteriormente practicar, ya se aprende a dibujar.

41

2.2 Pensamiento

Uno de los beneficios que aporta el aprendizaje del dibujo es ejercitar el pen-samiento, una vez observado el objeto de estudio, viene un proceso voluntario en el uso del dibujo que articula la observación con el análisis y la reflexión.

“Todo programa educativo, ya sea en los niveles primarios o superiores, de-bería tener como prioridad fundamental preparar al joven para que aprenda a pen-sar correctamente” (Olaizola Rengifo, 2007, pág. 24). Esto es indiscutible, pero no todas las unidades didácticas o estrategias de enseñanza y aprendizaje de las distintas áreas del saber permiten el desarrollo del pensamiento.

El pensamiento es la capacidad de imaginar, de recorrer un cumulo de ideas propias, como se cita en (Heidegger, 1958), por (Olaizola Rengifo, 2007 pág. 24), la formación educativa debería servir de puente entre “lo pensado y lo no pensado” entendiendo lo no pensado como aquello que falta por ser pensado y que constitu-ye un campo infinito para la imaginación y el pensamiento creativo.

Aplicar estrategias que involucran el dibujo en el taller de Dibujo y Color o en cualquier área o nivel educativo, permite al estudiante aprender a esquematizar lo observado, esto es necesario para poder comunicar por medio de la elaboración de gráficos, diagramas y bocetos, además ayuda a sintetizar las ideas que surgen en ese proceso de pensamiento donde el estudiante maneja la información para poderla expresar.

Todo elemento gráfico plástico, es una idea plasmada que expresa análisis y reflexión, por lo tanto se deduce de la observación y de un proceso de pensamien-to, de esta manera, el dibujo aumenta la formación de un pensador que lo maneja para expresar sus ideas. El dibujo compuesto por los elementos básicos, como son el punto, la línea, la textura y la mancha, se convierten en el dibujo derivado de la observación y el pensamiento, cuando se comunica desde la simplicidad de una mancha u una línea se evidencia el pensamiento que lo respalda,

por consiguiente se genera una comunicación más clara. El dibujo sustentado por el pensamiento es el que es capaz de expresar de forma sintética una idea o un concepto, que sea comprensible por el espectador.

2.3 Creatividad

Otro beneficio del dibujo es su influencia positiva en el proceso de creatividad de las personas y en las prácticas del dibujo conllevan a un aprendizaje transversal, favoreciendo el incremento de la creatividad. Existen profesionales que utilizan el dibujo como una fase en sus procesos creativos: los arquitectos, los artistas, los diseñadores gráficos, los diseñadores de moda e industriales, e incluso los científicos para poner en relación las cosas que tienen contenidas con las que quieren abarcar.

Edwards (1984), en su libro “Aprender a Dibujar” menciona que con el dibujo se gana y se adquieren los medios para potenciar “el acceso consciente a los poderes inventivos, intuitivos e imaginativos que hasta ahora han estado frenados por nuestro sistema verbal, cultural, tecnológico y educativo” pág., 9. Edwards creó una serie de ejercicios para aprender a dibujar, donde le da rienda suelta a las facultades del hemisferio derecho del cerebro, “El dibujo dejará libres las facultades del lado derecho del cerebro, el lado que sirve para dibujar” (Edwards, 1984, p. 9). Estos ejercicios están diseñados para personas que no saben dibujar y que les gustaría aprender, el objetivo es hacer personas conscientes de la mente y el funcionamiento de la misma, además de abrir el acceso a la habilidad que por ende las personas ya las posee, pero no se han puesto en práctica, estos ejercicios ayudan a desarrollar dichas habilidades.

Al dibujar se sumergirá en una parte de su mente que a menudo queda oscurecida por los interminables detalles de la vida cotidiana. A partir de esta experiencia, desarrollará la posibilidad de ver las cosas de un modo nuevo, de apreciar los patrones subyacentes y las posibilidades de nuevas combinaciones. Un nuevo modo de pensar y una nueva manera de utilizar el cerebro le permitirán encontrar soluciones creativas a los problemas, tanto personales como profesionales. (Edwards, 1984, pág 10).

Edwards en los ejercicios creados para desarrollar habilidades por el dibujo destaca el “...aumentar la capacidad de dibujar realísticamente, es decir, ver y dibujar algún objeto o persona del mundo real con un alto grado de semejanza a la imagen observada”. (Edwards, 1984, pág. 12). El método de Edwards posee tres aspectos importantes, en primer lugar adquirir confianza en la habilidad que, no se puede adquirir de otra manera; en segundo lugar, al poseer esta confianza se adquiere la habilidad potencial para el dibujo realista, en tercer lugar; permite pasar a un nuevo modo de pensar para resolver problemas creativamente.

La capacidad de crear surge a partir de conocimientos previos, estos constituyen la información que se almacena con el dibujo, ese material son formas, pero pueden ser otras cosas, como recuerdos, imágenes, impactos, colores, luces, sensaciones, emociones, composiciones, cuanto más halla en la estructura cognitiva de las personas, más usos novedosos y combinaciones entre ellas se podrán hacer, es así que todo lo que está almacenado en el cerebro es la base de la creatividad. Las personas para ser creativas necesitan ir acumulando en su mente abundante material que será el nutriente de su acción creativa.

Por otro lado la creatividad del artista puede no tener referente conocido, por ejemplo el dibujo abstracto lírico, no representa la realidad para el público, pero para el artista re-

presenta emociones. El dibujo abstracto es libre, se requiere pasar previamente por el movimiento realista para llegar al abstraccionismo que transmite sensaciones o emociones que trasciendan del artista a espectador.

3 Procedimiento Experimental

De acuerdo a los fundamentos y beneficios que aporta el dibujo, desde el aula de clases se desarrollan métodos que permiten evolucionar en esta destreza, “con la realización de procedimientos se aprende y se transforma, siempre con una posición de búsqueda, que es lo que hace que se vea como más que una habilidad”. (Monsalve Pulido, Hector Alonso, 2010, p. 165)

En este sentido se han realizado prácticas de enseñanza y aprendizaje en los talleres de Dibujo y Color para estudiantes de Artes Visuales, con procedimientos que van construyendo el proceso de aprendizaje y reflexivo de los estudiantes, la fase más importante de esta práctica es el momento de la ejecución, en estos espacios se nota que el dibujo causa un intercambio sensible entre el estudiante y lo que quiere transmitir desde su mente.

43

Se pueden mencionar tres momentos motivadores en el desarrollo del dibujo de los estudiantes, aunque no definitivos, ya que cualquier dibujo pudiera estar pisando los tres momentos en un mismo instante. (Monsalve Pulido, 2010, pág. 167).

Por consiguiente, estos momentos en el aula resultan estados circunstanciales en las distintas etapas del dibujo, como son: la experimentación, la identidad y la expresión. La experimentación es el momento donde el estudiante se apropia de las instrucciones para dibujar, se han experimentado estrategias de copia, dibujo de capas y dibujos simples por ocio. El momento de la identidad implica una búsqueda personal de su interior, el estudiante aquí comienza a definir temas y a proyectarlos. Por último el momento de la expresión, donde se conecta socialmente para la transmisión de la información, en muchos casos hay una interacción con el espectador. De esta manera se han desarrollado ejercicios en las clases de Dibujo y Color, en muchos casos inducen a los estudiantes a dibujar figuras realistas donde se logra un nivel de calidad en la expresión gráfica, también los ejercicios arrojan en otros estudiantes resultados de dibujos que tienen inclinaciones abstractas, de igual forma siguen comunicando, expresando y los estudiantes terminan asumiendo un proceso que implica la observación, el pensamiento y plasman propuestas sustentadas en temas de forma creativa.

4 Discusión y Resultados

De acuerdo a las prácticas y estrategias que se han aplicado en los talleres de Dibujo y Color, con el fin de generar procesos de aprendizajes que contribuyeron con el desarrollo de la habilidad para dibujar, se logró visualizar que los estudiantes poseen observación certera, análisis y reflexión a lo que prestan atención, llevándolos a ser más precisos en el dibujo realista y de la misma forma rompieron con los esquemas realistas para elaborar formas abstractas, es decir fueron abstraendo las características de un objeto, persona, escenas u otros, para enfocarse en el pensamiento, de esta manera cada estudiante va definiendo su propio estilo en este lenguaje, bien sea en la creación de formas figurativas o formar abstractas.

Tras esta sistematización se deja ver que la reflexión de los estudiantes se basó en la acción y el proceso más que en el resultado del producto mismo, los estudiantes prestan más

importancia a la duración del proceso del dibujo, ellos logra-ron comprender la importancia de observar cubriendo la necesidad de distinguir como debe ser, para poder plasmar acertadamente por medio de trazos y manchas lo que pretenden comunicar. De la misma manera se une a este hecho el pensa-miento, lo demostraron al presentar propuestas artísticas de dibujos que se basan en temas personales, donde paralelamente los aprendices desarrollan los temas fundamentándolos teóricamente en reflexiones filosóficas relacionadas con los temas y a su vez confrontándolo con sus aportes artísticos al campo de las artes vi-suales.

Así mismo se ha logrado establecer el dibujo como un hábito; por medio de imágenes se pudo facilitar la comprensión de conceptos contenidos en el mismo, como también representar estas ideas y conceptos por medio de bosquejos o imá-genes que los sintetizaron y logra-ron presentar creativamente. No obstante, hay estudiantes a quienes la falta de observación en detalle les impide lograr el realis-mo necesario, no hace falta el realismo en el dibujo para ser buen pensador y creativo, siempre y cuando se expresen a través del dibujo, aunque sean abstrac-tos o figurativos.

5 Conclusiones

44

El dibujo es una importante herramienta que contribuye con el desarrollo creativo del ser humano, esta herramienta induce a una manera de pensar con cri-terio para lograr análisis críticos y reflexivos. Con el dibujo se es capaz de avanzar en todos los campos científicos, el dibujo no solo se limita al campo de las artes, se hace uso es todas las áreas fundamentales en el ser humano.

Se inicia con lo que se observa tal y como se ve para poder entenderlo; para descubrir lo que se observa se requiere la reflexión y la imaginación, esto es esen-cial para el pensa-miento, el dibujo más que una finalidad es una estrategia que desarrolla la observación, el pensamiento y la creatividad. Un buen dibujo es aquel que es capaz de comunicar y expresar un concepto, una idea, o simplemente lo que el artista u el dibujante posee en su mente.

El dibujo es uno de los vehículos del pensamiento, mientras se exprese con claridad el pensamiento resulta incuestionable y mientras mejor lo entienda el es-pectador más clara será la idea que lo genera.

Finalmente hay que ejercitar la visión sin que importe mucho el producto de la práctica, sobre todo si se trata de estudiantes de artes, hacer sesiones diarias de dibujo, variar las estrategias que permitan evaluar distintas pruebas y resulta-dos, para así proyectar con seguridad imágenes generadas del dibujo, bien sea compuesta por formas figurativas realistas o por formas abstractas que igualmente implican el proceso de observar, pensar y crear.

Referencias Bibliográficas

Díaz, R. (2007). El dibujo al natural. Madrid, España. Ediciones Akal.

Edwards, B. (1979). Aprender a Dibujar Con El Lado Derecho Del Cerebro. In Nociones Básicas (Vol. 1, Issue December). <https://jesusvisual.files.wordpress.com/2014/06/libro-de-dibujo.pdf>

Lopez. N. (2017). DIBUJO HERRAMIENTA INCLUSION EN AULA. II Congreso sobre Desigualdad Social, Económica y Educativa en el Siglo XXI. 443 - 448

Monsalve Pulido, H. A. (2010). MOMENTOS DEL DIBUJO: UN ACERCAMIENTO A LA CONDICIÓN ESCOLA. Praxis & Saber, 153 - 171.

Mujica, A. (2012). Estrategias para estimular el dibujo en los estudiantes de educación inicial. Redalic, 147-164.

45

Pérez, N. (2017). EL DIBUJO, HERRAMIENTA DE INCLUSIÓN EN EL AULA. REJIE, 443-448.

Olaizola Rengifo, C. J. (2007). Aprendiendo a pensar, dibujando. Theoria, 23 - 30.