

Facultad de
Psicología

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

Herramientas de mediación artística en procesos
educativos.

Estudiante: FlorenciaBagnascoViñoly

C.I 4.472.163-0

Tutora: Sylvia Montañez Fierro

Montevideo, 13 de febrero 2015

Índice

Resumen.....	4
Introducción.....	5
Antecedentes.....	7
Definir arte.....	8
Psicoanálisis y arte.....	10
Mediación.....	12
Simbolización.....	14
Sublimación.....	15
¿Porque resulta relevante el concepto de sublimación para la educación?.....	17
Educación.....	10
Libertad en la educación y educación de las cosas.....	21
VigotskyActividad creadora.	24
Experiencia.....	27
Referencias bibliográficas.....	29

¿No me prestas un poquito de cielo?

(Pedido de pintura color azul de un niño a otro en un Taller Terapéutico con Técnicas Expresivas)

Resumen

Este trabajo reflexiona sobre conceptos relacionados a las herramientas de mediación artística en procesos educativos. El análisis se realiza desde una perspectiva psicoanalítica, y se introducen conceptos, en consideración de la relevancia que tienen en la educación escolar, fundamentalmente teniendo en cuenta los procesos creativos.

En primer lugar queremos revelar y analizar la importancia de los mediadores artísticos en ámbitos educativos como favorecedores de procesos de desarrollo integral de niños y niñas.

Se considera que la integración de herramientas de mediación artísticas en el medio escolar es una vía creativa de gran interés gracias a su función como facilitadoras de la conexión de la experiencia sensorial y los procesos simbólicos. Se abordan conceptos filosóficos en relación a la discusión sobre la definición de arte para poder pensar en las herramientas de mediación artística y su importancia en la educación.

Introducción.

Consideramos que la expresión plástica es un modo de conocer y transformar la realidad en la que los sujetos estamos inmersos. Pensamos que el sistema educativo debe incorporar de forma sistemática en sus programas escolares el trabajo con herramientas de mediación artística.

La inclusión de mediadores artísticos estimula la conformación de un pensamiento independiente, original y autónomo, siendo una herramienta en la construcción de la autoestima. Su inclusión facilita la posibilidad de comunicar aquellas ideas y sensaciones que no pueden expresarse verbalmente pero sí visualmente, o través de otras vías, sonido, movimiento, etc.

La inclusión de lenguajes artísticos, en el pasado reciente, no fueron prácticas consideradas relevantes en la educación escolar. En ocasiones su incorporación se debía a una consideración que ofrecía resultados agradables o como descanso ante la exigencia del programa obligatorio. Sin embargo en la actualidad, pensamos que la incorporación de los llamados más frecuentemente “recursos expresivos” “herramientas de expresión plástica” “recursos plásticos”, entre otros, es cada vez mayor. Esto puede observarse tanto en el contexto escolar, centros educativos, en la educación formal y no formal, por lo que cabe preguntarse ¿en base a qué se realizan estas prácticas? ¿Qué concepción teórica las avala? ¿Son implementadas por una función recreativa o por disfrute?

El sentido de la revalorización y papel del arte en la educación no estaría solamente determinado por la cantidad de horas curriculares con respecto a las demás disciplinas, consideramos que es necesario reflexionar sobre las estrategias teórico-prácticas que las sostienen.

En el paradigma que se basa la educación se suele desvalorizar lo perceptivo por sobre lo cognitivo, y no sería el objetivo contraponer estos dos planos sino tener en cuenta la importancia de las herramientas de mediación artística, ya que estos objetos de mediación habilitan el pasaje desde la experiencia sensorial a los procesos simbólicos.

La implementación de mediadores artísticos es imprescindible para una educación integral del ser humano. En esta línea es que se entiende la incorporación de mediadores artísticos como una práctica educativa esencial para el desarrollo de la creatividad, la sensibilidad y la percepción. Pensamos que favorece y habilita la creación de universos singulares que dan sentido y forma a la expresión, al lenguaje y a todo aquello que es significativo para cada sujeto. Amplían, a partir de la experiencia

sensorial, las posibilidades cognitivas y afectivas de los procesos de simbolización. Las herramientas de mediación artística, se vuelven entonces, una experiencia que contribuye a la formación de un lenguaje expresivo y creador propio, práctica que es constitutiva del sujeto humano, construyendo así una función integradora de su existencia, en las distintas etapas del desarrollo.

Cuando la educación incorpora mediadores artísticos promueve la posibilidad de sublimación. Este concepto que abordaremos más adelante, en la concepción psicoanalítica es la capacidad plástica de la pulsión que posibilita un movimiento, un cambio de fin y objeto de la pulsión, como el medio para así transformar y elevar la energía de pulsiones sexuales convirtiéndolas en una fuerza creadora.

La música, la plástica, danza, entre otras, pueden transformarse en una vía de sublimación, lo que deposita una base en la creación de pulsiones a un yo que se defiende de la angustia.

no diferenciaban la figura del artista en el proceso de producción general, el concepto *ars* proviene del latín y corresponde al de *techné* y constituye un campo extenso de actividades - escultura, carpintería, etcétera- hacía referencia a un *techités*, lo que sería un “saber hacer”, especializado. De manera que no existía en ese momento una

palabra para designar lo que hoy llamamos arte. Esta idea de arte no aparece hasta el Renacimiento y comienza con un proceso histórico extenso que ■■

Read hace un análisis a partir del libro El Banquete de Platón en donde reconoce que el arte ocupa un lugar particular en la actividad del hombre y desde su perspectiva esto no se tenía que reducir a la contemplación estética sino que debería estar al servicio de la educación y la moral.

■■■

Definir el arte.

Se vuelve una tarea compleja lograr definir arte y no es solo una cuestión de la actualidad, al hacerlo, aparecen cantidades de escritos sobre el tema que invitan a entrar en un movimiento entre autores que buscan criterios de definición y otros que fundamentan estar frente a un concepto indefinible.

Para comenzar es interesante el punto de vista de Read (1970) quien haciendo referencia al arte le atribuye a las artes plásticas un enorme valor para comprender la civilización, y en sus manifestaciones el carácter de universal y eterno. Read nos invita de esta manera a considerar el arte como el modo más perfecto de expresión que ha logrado la humanidad.

El concepto del arte, ha tenido hasta la actualidad un despliegue de teorías que buscan definirlo, cada una de estas ha resaltado algún rasgo de lo artístico en particular con la idea de poder llegar a una definición satisfactoria.

Moreno (2012) plantea que en la segunda mitad del siglo XX la definición de arte se volvió ella misma un problema, y viró la búsqueda, ya no se trataba de descubrir que es el arte sino en responder si es posible dar alguna definición del mismo. La autora se

pregunta, si el concepto arte se presta a una definición, o es por su peculiar naturaleza imposible de definir.

Considera que con la ruptura de la tradición clásico- renacentista en los inicios del siglo XX, se da un ingreso de objetos dentro de la categoría de lo artístico que antes no habían tenido un lugar, esto necesariamente estaría dando una apertura del concepto tradicional de arte.

Moreno (2012) realiza un recorrido por varias líneas que analizan el tema y la posibilidad definitoria de este concepto. Entre otros autores, destaca a Weitz, quien plantea al arte como un concepto abierto, pero con una lógica de apertura diferente a otros conceptos abiertos y para explicar esto recoge el fundamento de Juan Fló (2002) quien señala que no solo es abierto su sentido sino también su referencia, al tratarse de un objeto de producción humana que permanentemente está inventando nuevas entidades. Así podemos inferir que para Weitz el concepto arte es

meramente una convención lingüística y que, precisamente, en esta “convencionalidad” reside su carácter de indefinible (Fló, 2002).

Castoriadis (2008) introduce una idea refiriéndose al arte en lo específico como dar forma al caos. Todo es caos para él, en nuestra vida lo que hacemos es intentar darle forma a ese caos, disimularlo, esconderlo detrás de un cosmos que creamos para sobrevivir, siendo el caos a la vez el origen y el poder del surgimiento. Según Castoriadis el ser es a la vez Caos y Cosmos. Este Caos es ocultado por los seres humanos, en general por la institución social y por la vida cotidiana.

El arte sería un develamiento del caos por medio de un “dar forma” y simultáneamente la creación de un cosmos a través de este dar forma. De ese modo el ser específico del arte es dar forma al Caos.

Hay un descubrimiento del caos porque el arte desgarrar las evidencias cotidianas, el “tener cohesión” plantea Castoriadis de estas evidencias y el curso normal de la vida, y el dar forma es la manera de la creación de un Cosmos.

Insiste en que el arte no imita los sentimientos sino que los *hace existir*, les da una forma inexistente en otra parte.

Desde otra perspectiva Gadamer (1991) por su parte, rescata el pensamiento de Platón cuando al cuestionarse sobre lo bello plantea que la belleza sale a nuestro encuentro, pudiendo afirmar que lo que percibimos, esa belleza en la naturaleza o en

el arte nos fuerza a afirmar que eso es lo verdadero. Es garantía de que en medio del caos de lo real y sus embrollos, la verdad no está en una *lejanía inalcanzable*.

Para Gadamer (1991) el arte es también conocimiento, el autor busca reivindicar el carácter cognoscitivo del arte. Logra ver una base sólida para esto en Platón, aludiendo a su creencia sobre la unidad entre la percepción espiritual de lo bello y el orden verdadero del mundo.

Señala que buscar hoy la comprensión de lo que es el arte representa una tarea para el pensamiento, y que para esto debemos abarcar el arte del pasado y de la tradición como el arte moderno explicando que el transitar la vida cotidiana es un caminar constante por la simultaneidad de pasado y futuro.

Según Heidegger (1998) El artista es el origen de la obra y la obra es el origen del artista, el artista y la obra son en sí mismos a través de un tercero que es el arte. Se pregunta por el ser obra de la obra y plantea que en la obra está en obra el acontecimiento de la verdad. Según este autor la obra se alza en sí misma, abre un mundo y mantiene este mundo en una dominante continuidad. El mundo es lo inobjetivo, lo que nos rodea y hace nuestra historia, y la obra en su ser obra es en esencia elaboradora.

Gadner (1987) sostiene que el arte constituye formas de pensamiento, modos diversos de simbolizar la realidad, representan un elemento fundamental en el desarrollo individual y social.

A través del lenguaje artístico el hombre ha logrado objetivar y materializar sus fines, ideas, sentimientos y emociones. Las formas simbólicas creadas en el arte han habilitado al sujeto la interacción y la comunicación en el presente a través del tiempo. Gadner plantea que el arte es una herramienta para la vida, una posibilidad de creación y transformación de sí mismo por parte del sujeto y del medio que le rodea. Por su trascendencia social e histórica y su influencia determinante en el desarrollo pleno de las facultades humanas, el arte constituye una vía extraordinaria para contribuir a que éstas se desplieguen.

Estas diferentes definiciones que hemos planteado hacen referencia al arte, y no al arte como mediador. Buscamos diferenciarlo acentuando la idea del arte como herramienta, es decir, en lo que la experiencia artística posibilita, al margen del producto final.

Psicoanálisis y arte.

En la búsqueda de vincular el arte con el psicoanálisis se vuelve necesario hacer referencia a la preeminencia que le dio Freud al mismo en el transcurso de sus obras, sin embargo previo al nacimiento del psicoanálisis también encontramos rastros del comienzo de la influencia del arte en terrenos terapéuticos.

La literatura y las obras de arte sirvieron a Freud de base y a la vez como caminos explicativos de sus teorías (Koffman: 1970).

Desde este lugar el concepto de la “sublimación” que denominó Freud (1981), es la base común de las disciplinas del psicoanálisis y el arte, que más adelante intentaremos abordar.

Sin embargo existían diferencias entre estas dos autoras ya que mientras que Melanie Klein crea una nueva práctica del análisis de niños, Ana Freud pensaba que el niño era demasiado frágil para prestarse a un verdadero análisis y sostenía el principio de la cura bajo la responsabilidad de la familia y los padres, como también desde otro lugar, bajo la tutela de las instituciones educativas. En este ámbito, el enfoque analítico debía integrarse a la acción educativa (Fernández 2006).

En 1937, Anna Freud abrió un pensionado para niños, al cual dio el nombre de *Jackson Nursery*. Esta experiencia estaría inspirada en la de María Montessori, médica y pedagoga italiana, que aplicaba sus métodos educativos en el jardín de infantes en 1906, en los barrios populares de Roma. Su método que consistía en dejar al niño en libertad para que aprendiera por sí mismo y sin coacciones, dio origen a numerosas experiencias similares. Anna Freud se inició en la pedagogía en la escuela de Montessori de Viena, la *Haus des Kinder*, y aplicó en la Nursery dicho modelo. (Fernández A.M, 2006).

El bebé crea el pecho, a la madre, y su madre deberá estar ahí disponible para ser hallada, encontrada. Por lo tanto la

■ En este sentido expresa Winnicott que,

(...) Con el fin de estudiar la teoría que usan los analistas en su trabajo, para ver dónde tiene lugar la creatividad, es preciso separar, como ya lo señalé, la idea de la creación, por un lado, y las obras de arte por el otro. Lo cierto es que una creación puede ser un cuadro, una casa, un jardín, un traje, un peinado, una sinfonía, una escultura, cualquier cosa, a partir de una comida preparada en casa. Quizás sería mejor decir que estas cosas podrían ser creaciones. La creatividad que me ocupa aquí es un universal. Corresponde a la condición de estar vivo. (...) (1971 p.96).

MEDIACIÓN

Desde una visión general encontramos que la Real Academia española entiende el término mediar como llegar a la mitad de algo, existir o estar en medio de otras, ocurrir entre dos momentos. Podemos además asociar esta palabra con intervenir, conciliar, interceder. Tal vez sean las primeras definiciones que pensamos al escuchar la palabra mediación. O sea queda implícita la existencia de dos partes o cosas que estarían en juego, mientras que habría un “entre”.

Desde el campo del derecho, el término mediación está asimilado a la idea de conciliación, resolución de conflictos entre dos partes, aparecen a su vez la figura de los “mediados”. En el territorio de lo jurídico por otro lado Miranzo (2010) escribe un artículo sobre el origen y evolución del concepto de mediación el cual consideramos relevante para este trabajo. En su artículo presenta la delimitación del concepto desde el Centro Nacional de Mediación de Francia, el cual redacta La Carta Europea de Mediación en los años 80, la misma presenta un código deontológico de la mediación buscando investigar sobre este concepto, la ética, el arte y la pedagogía de la mediación así como de su deber en la promoción de la misma. Esta habla de la mediación como un lugar intermediario donde se hacen nuevas relaciones, aparece como un lugar abierto, que evita obstáculos, un lugar dinámico que se encargaría de

una regulación de tensiones y conflictos. A su vez la mediación queda determinada ante todo como voluntad de abrir caminos, lazos de una forma creativa donde no existen.

De este último acercamiento al concepto de mediación nos interesa analizar el lugar que se le atribuye a la idea de mediación como lugar intermediario, como generador de caminos que primeramente no existen. Haciendo visible en este "entre" que aparece en la mediación atribuido a los procesos educativos. Tal vez también como puente, pensando en un "algo" que existe favoreciendo determinados procesos en el niño.

Hegel introduce la idea de dialéctica, este concepto es utilizado para comprender y expresar la situación real del mundo. Para Hegel el conocimiento tiene una estructura dialéctica, en cuanto es también una dimensión de lo real.

Esta dialéctica consiste en establecer una tesis, a la que se le opone su contrario, una antítesis y su resolución una síntesis. El encuentro, el choque, entre ambos produce posteriormente otra tesis y así sucesivamente. El resultado no anula el origen sino que supera el conocimiento inicial pero constituyéndose con parte de él.

La conciencia que aparece en el proceso dialéctico toma conciencia del mundo y el mundo se transforma en mediación.

Este movimiento es permanente, el hombre está en constante mediación dialéctica.

Mediación en psicoanálisis.

Winnicott (1971) habla de una zona intermedia en la que están en juego la realidad interior y la vida exterior, lugar que tendría como única exigencia mantener separadas y a la vez interrelacionadas la realidad externa y la interior.

Para el autor es desde los cuatro a los seis meses cuando para Winnicott aparecen los fenómenos transicionales. Denomina a estos como ciertas experiencias funcionales acompañadas por la formación de pensamientos o fantasía. Afirma que en el desarrollo de un niño aparece una tendencia hacia la trama de *objetos-distintos-que-yo*.

Llama objetos transicionales, a aquellos objetos que todavía el niño no reconoce totalmente como parte de la realidad exterior, que pueden aparecer como representantes del pecho materno pero que en ocasiones, puede surgir que sea un

objeto blando, que sea utilizado por el bebe en momentos particulares, y pasa adquirir una importancia vital por ejemplo al momento de dormir.

Esta zona es necesaria, según plantea Winnicott para la relación del niño y el mundo, para ello son esenciales tales fenómenos transicionales.

SIMBOLIZACION

En el trabajo de la creación a partir de una materia permite al símbolo tomar forma de objeto mediador, de esta manera el encuentro entre la actividad psíquica y el material es el que habilita la formación del símbolo (Brun, 2009).

El objeto, solo es mediador depositado en un proceso de mediación. Un punto interesante que analiza Brun (2009) es la materialidad del objeto mediador, ya que es el soporte físico que habilita a la simbolización. Este debe ser concreto pero a la vez simbólico, debe tener la capacidad de representar algo.

En psicoanálisis existen diferentes concepciones sobre la simbolización, sin embargo diversos autores la consideran como la posibilidad de tercerización. Haciendo referencia al símbolo, existe el elemento presente, que es al cual remite, y un tercero que permite su interpretación.

Lo simbolizado es, siempre el objeto perdido, necesitamos la ausencia para poder simbolizar, la pérdida de la cosa.

La posibilidad de simbolizar, sería la oportunidad de armado de nuevas cadenas de significantes, que dan lugar a resignificaciones para así fundar cambios. Se da una sustitución de significantes, nuevas cadenas, de textos, donde el inconsciente es el motor, y empujará a que se generen nuevas narrativas.(García, 2007).

Piaget, en su obra "La formación del símbolo en el niño", de 1959, plantea la tesis de que a partir del dibujo el niño desarrolla un proceso de simbolización imprescindible para su evolución intelectual. Para él las expresiones plásticas infantiles son un producto la necesidad expresiva y de simbolización del niño del niño y favorecen a su desarrollo intelectual y del lenguaje. El lenguaje y el dibujo constituyen lo que Piaget denomina "la función simbólica". Señala que el juego es el principal proceso de simbolización que se realiza en la vida e incluye la expresión plástica como un juego más.

SUBLIMACIÓN

Es importante trabajar el concepto de sublimación considerando que se vuelve relevante como concepción psicoanalítica, pensando como a través de este proceso se utiliza el arte como mediador en los procesos educativos.

La sublimación es el concepto por el cual el psicoanálisis se comunica con el arte. Freud introduce este concepto, sin embargo no es un aporte original ni único del psicoanálisis, sino que su historia nos envía a la obra de Goethe, Schopenhauer y Nietzsche, en donde podemos distinguirlos como precursores relevantes para el nacimiento del concepto.

En el recorrido de su obra, Freud, va añadiendo, ciertos componentes a partir de los cuales se pueden enlazar ciertas concepciones de la sublimación.

La primera aparición del término en la obra de Freud se encuentra en una carta dirigida a Wilhelm Fliess, el 2 de mayo de 1897, donde expresaba que *“las fantasías provienen de lo oído, entendido con posterioridad y desde luego son genuinas en todo material. Son edificios protectores, sublimaciones de los hechos, embellecimientos de ellos y al mismo tiempo sirven al auto descargo”*

En el llamado Caso Dora (caso conocido descrito por Freud) se muestra el comienzo de reflexiones con respecto a la sublimación. Allí el autor nos muestra el comienzo de reflexiones con respecto a la sublimación. En este caso Freud hace referencia a la posibilidad que determinados “gérmenes” de la vivencia sexual infantil puedan experimentar una redirección hacia metas “más elevadas”, distintas de las sexuales y que estén asociadas con valores culturales.

En Tres ensayos de la teoría Sexual, 1905 definirá la sublimación como *“una desviación de las fuerzas pulsionales de sus metas, y su orientación hacia metas nuevas”*

Posteriormente en 1909 presenta una relación entre la represión y la sublimación al plantear que “simultáneamente a la represión puede surgir cierta sublimación” al analizar la fobia de un niño en el cual deja plasmado que ciertos deseos patógenos son reprimidos, otros elementos pulsionales adquieren metas nuevas, siendo en el caso particular del niño, la música. Se presenta aquí la posibilidad de la sublimación como algo que alguna vez fue reprimido y es posible de ser sublimado.

Continuando con el recorrido de las obras de Freud, reaparece la sublimación en 1914 en su texto Introducción al Narcisismo. En este contexto la sublimación es definida como *“un proceso que atañe a la libido de objeto y consiste en que la pulsión se lanza a otra meta, distante de la satisfacción sexual; el acento recae entonces en la desviación respecto de lo sexual”*.

Freud toma a la sublimación como uno de los posibles destinos de la pulsión, distinguiendo así su diferencia, con los otros destinos de pulsión, que se trata de una satisfacción valorada socialmente, *elevada*.

El autor plantea que el arte consigue a través de un pasaje peculiar una mediación del principio de placer y el principio de realidad. El artista se apropia de un libre tránsito en la vida de la fantasía a sus deseos eróticos y de ambición. Pero encuentra el camino de regreso desde ese mundo de fantasía a la realidad; lo hace según sus particulares dotes, plasmando sus fantasías en otras realidades efectivas que los hombres reconocen como unas copias valiosas de la realidad objetiva misma. (Freud, 1911)

Se pregunta si no deberíamos buscar en el niño las primeras huellas del quehacer poético, considera que la actividad preferida e intensa del niño es el juego. Se atreve a decir de esta manera que tendríamos derecho a decir que *“todo niño que juega se comporta como un poeta pues se crea un mundo propio o, mejor dicho, inserta las cosas de su mundo en un nuevo orden que le agrada.”*(Freud, 1906)

¿Por qué resulta relevante el concepto de sublimación para la educación?

Luego de realizar un recorrido por el origen del concepto es importante pensar porque se vuelve importante en procesos educativos.

La educación no podría desarrollar un proceso de sublimación determinado con la intención de lograr un resultado particular, de manera que la sublimación no es utilizada como herramienta de trabajo. Sin embargo, se puede pensar en una

educación generadora de un espacio propicio de condiciones favorables para que el niño tenga a su alcance múltiples opciones intelectuales y creativas, entre ellas el arte que representen posibilidades donde las pulsiones sexuales puedan ser canalizadas, aportando para un desarrollo positivo y constitución del sujeto.

En Uruguay, el uso de la expresión con fines terapéuticos se ubica a comienzos del año 1956, y se funda el primero Instituto de Formación Pre-escolar implementado en el Plan de Higiene Mental de ese momento.

En ese entonces el Prof. Carrasco, Carrasco (que formaba parte de la Clínica Médico- Psicológica del Hospital Pedro Visca) había comprobado que era elevado el número de niños que asistían a centros asistenciales por problemas de orden psicológico. Esta situación hacía que los centros se encontraran desbordados y tornaba deficiente la posibilidad de acción. Con este escenario se volvió necesario determinar en principio cuáles eran los factores que incidían en el desarrollo del niño y estaban promoviendo esta desorganización dando origen a los conflictos psíquicos que posteriormente requerían atención especializada.

De esta investigación surgió que la condición social y educativa eran causantes de los trastornos de conducta, carácter y hasta desintegración de la personalidad del niño.

En respuesta a esto, las circunstancias dieron nacimiento al establecimiento de medidas preventivas que actuarán como mecanismos de compensación, así es que surge entonces el Plan Psicopedagógico de Higiene Mental el cual se desarrollaba en Jardines pre escolares y en la comunidad. Se realizaron cuatro técnicas de trabajo: formación Pre-escolar, talleres de expresión plástica y terapia, escuela de padres y organización de actividades recreativas (Clubes de Niños y Centros de Barrio).

A través de la implementación de estos talleres de expresión en los jardines de infantes se hace visible la utilidad de la pintura y el modelado como técnica de investigación, que develaba aspectos de la personalidad y de los conflictos psíquicos.

Se puede pensar que la influencia del psicoanálisis en la educación puede ser limitada, tal vez pensando desde el lugar de la pedagogía y lo que a esta disciplina le concierne, donde aparece dominada por el problema de la enseñanza. Millot (1990) plantea que la importancia de los pedagogos estaría puesta en el deseo del niño por aprender, esforzándose por elaborar métodos que estimulen este deseo o puedan provocarlo. Sin embargo, parece no tener en cuenta la presencia importante de las fuentes libidinales del deseo de saber, y la inhibidora influencia de la represión sobre la curiosidad intelectual.

Educación

Para comenzar realizamos un breve recorrido sobre algunas conceptualizaciones sobre educación.

Según Kant, *el hombre es la única criatura que ha de ser educada. Entendiendo por educación los cuidados (sustentos y mantenimiento) la disciplina y la instrucción,*

juntamente con la formación. Según esto el hombre es niño pequeño, educando y estudiante (Kant, 1983).

Esta definición hace referencia a la condición humana ligada inseparablemente a la educación. Habla de *formación*, que es la manera en que todo lo anterior (cuidados, disciplina, instrucción) produce en los sujetos de la educación.

Destaco a su vez la definición de Herbart que remarca Violeta Nuñez(2003) en su artículo sobre el vínculo educativo.

"[...] no se domina la educación si no se sabe establecer en el alma infantil un gran círculo de ideas cuyas partes se hallen enlazadas íntimamente y que tenga fuerza suficiente para vencer los elementos desfavorables del medio [y] para absorber los favorables [...] la instrucción se propone inmediatamente formar el círculo de ideas ;la educación, el carácter. Lo último no se puede hacer sin lo primero; en esto consiste la suma capital de mi Pedagogía."

Para Herbert la instrucción permite formar este círculo de ideas fundamental para la educación. Los aprendizajes que el niño logra van constituyendo ese círculo de ideas que le habilita una nueva intelección del mundo. Según Nuñez (2003) aquí está depositada la dimensión de autonomía de Herbart, el aprender posibilita a crear (re-crear) el mundo.

En relación a "Educación por el Arte" es un término acuñado por Herbert Read que además de utilizar el término arte infantil, Read establece el término educación artística el cual proviene del término educación por el arte en su libro de 1969 titulado «Educación por el Arte». Este autor sostiene que la expresión plástica de niños y niñas se da para satisfacer una necesidad de expresión innata. Esta teoría está esencialmente influenciada por el psicoanálisis: sus seguidores tienen la convicción de que la expresión individual es necesaria para la salud mental del niño. La estimulación artística es necesaria sobre todo para que el niño este emocionalmente sano (Acaso, M. 2000)

El objetivo central de la obra de Read es demostrar la tesis enunciada por primera vez por Platón en la parte de la República dedicada a la educación donde plantea que el arte debe de ser la base de la educación.

“Mi objetivo será demostrar que la función más importante de la educación concierne a la orientación psicológica y por tal motivo reviste fundamental importancia la educación de la sensibilidad estética.”(Read, H. 1969)

Aborda esta temática ubicando al arte como representación. La educación, al sembrar los diferentes modos de expresión, involucra todas las facultades del pensamiento como: lógica, memoria, sensibilidad e intelecto, logrando enseñanzas de sonidos, imágenes, movimientos, herramientas, etcétera. Y se trata entonces de procesos de sensibilización.

Para Read el arte involucra dos principios: el de **forma** y el de **creación**. La forma en su relación con el mundo objetivo, con la percepción, y la creación en su enlace directo con la imaginación. Relaciona permanentemente arte y expresión entendiendo que las actividades artísticas tienen su origen en la expresión de los sentimientos. Concibe a las imágenes tan importantes como la palabra en la construcción del pensamiento y entonces la necesidad de *alfabetizar* visualmente al niño. Pone de manifiesto la importancia de pensar con imágenes, en cuanto que la imagen la comprende como un proceso de representación mental (Read, 1969).

Se vuelve necesario en este punto plantear a su vez el pensamiento de Lowenfeld (1943) uno de los investigadores más importantes sobre la expresión plástica infantil en el presente siglo. Para el autor la plástica está relacionada con cualquier otra asignatura dado que desarrollan la creatividad en cualquier ámbito de la vida. Poniendo como ejemplo el dibujo, el niño al organizar sus experiencias en un producto como este, integra en un todo inseparable el resultado estético.

Divide en dos partes el proceso de creación en las que el niño: interioriza la realidad apropiándose de ella a través de un ejercicio plástico y hace suya la realidad al integrar los diferentes elementos que la componen por medio del dibujo.

Lowenfeld (1943) pone en relación la creación artística del niño y su desarrollo integral demostrando cómo el crecimiento general está ligado al desarrollo de la capacidad creadora y viceversa. Desarrolla esto con el objetivo de que educadores puedan dotar de estímulos correctos a los niños; destaque para este trabajo uno de sus planteos en el cual hace referencia a que el propósito de la expresión plástica es desarrollar la creatividad del niño en todos los niveles, no solo a nivel plástico.

Realiza una crítica al sistema educativo de su época, valorizando un sistema de educación equilibrado en el que se otorgue importancia al desarrollo “total” del individuo, su forma de pensar, sus sentimientos y su capacidad perceptiva, debiendo

ser desarrollados en forma análoga, permitiendo así que las posibilidades de creación de cada uno puedan desenvolverse (Lowenfeld, 1961).

Libertad en la educación y educación de las cosas...

Read (1970) rescata que un niño concentrado en la tarea de dibujar o en cualquier actividad creadora es feliz, siendo la experiencia la que demuestra que la autoexpresión está acompañada de auto mejoramiento y funciona como válvula de escape.

Read afirma que de manera gradual hemos podido considerar el arte como un método esencial para la educación, como un instrumento educativo y no solo una materia más del currículo.

Para lograr un desarrollo integral del niño es necesario fomentar la actividad creadora, hay un hecho básico y es que esta disciplina es innata, es parte de nosotros y está a la espera de ser estimulada, no es necesario que el niño sienta que es algo impuesto por parte del adulto, por el contrario es una actividad que responde favorablemente con armonía.

Read señala que la educación consiste en dejar que cada niño siga su línea de desarrollo natural, esto sería la libertad en la educación; y el arte el habilitador para la misma. Sin embargo, podemos decir que la mayoría de las veces el mensaje emitido por los adultos en respuesta a la actividad creadora es indiferente, lo que la vuelve una actividad desacreditada.

Considero importante plantear la reflexión que nos invita a pensar Read en su texto *La Redención del Robot*, el habla de una educación que centra su objetivo por un lado en una educación que implica pensamientos, ideas lecturas sobre las cosas, escritos sobre las cosas y aprendizajes todos alrededor de las cosas, examinando conocimiento de las cosas y por otro lado una educación que estaría abocada al desarrollo físico, implicando a la acción, voluntad, que tendría que ver con la disciplina moral. Señala entonces como en ningún caso se practica la educación en contacto directo con las cosas, dejando de lado la experiencia, ya que vivimos en un mundo de cosas, y el hacer cosas es parte fundamental de la vida. Y me gustaría resaltar una parte del texto de Read, (1970) *“Poeta, poiesis, hacedor: el que ase las cosas, el que conoce la realidad por experiencia directa de ella. El arte, la habilidad artística es fundamentalmente poesía, un asir la realidad, un asir las cosas.”*

Creo que Read nos quiere decir que en la educación a la que se refiere estamos lejos de plantearnos la experiencia como modo de aprender, experiencia como proceso consciente, o tal vez acercándose a la idea de experiencia del analista en el proceso educacional. John Dewey (1902) quien con bastantes controversias intentó impulsar una pedagogía donde se proporcionaran ‘*experiencias de primera mano*’ es decir, experiencias propias de los niños que, según él tenían que ser incluidas como método para la enseñanza.

Palacios (2007), hace referencia a esto planteando que la escuela no ha tenido en cuenta otros modos de conocer que también abordan la complejidad humana, como son el conocimiento sensible, imaginativo y relacional. Construyendo en algunos momentos desde la noción de conocimiento como proceso desvinculado de la afectividad y aislado de los procesos sociales.

En 2006 en Uruguay se conforma la Comisión de Educación y Arte y surge con la necesidad de atender los retrasos que en esta materia tiene el sistema educativo uruguayo. Sin embargo no podemos dejar de resaltar mojones previos que dieron camino a que actualmente exista un debate sobre la implementación de lenguajes artísticos en la educación, como fue la creación de la Facultad de las Artes, el surgimiento del Bachillerato Artístico, la incorporación de la Educación Artística en el programa de actualización de Maestros Adscriptores. Y en el último tiempo, el resultado de la Comisión de Educación Artística de ANEP, cuyo producto es el nuevo programa sobre el Área de Conocimiento Artístico.

En un artículo emitido en 2007 de la comisión se expresa la escasa valoración que existe del arte como a su vez la tendencia para disociar los ámbitos cultural y educativo, volviendo difícil poder visualizar la diversidad cultural y artística expresadas en las prácticas educativas,

En 2012 se realiza el primer Bienal de Educación y Arte en nuestro país donde el objetivo era establecer en Uruguay cada dos años, un cronograma que incluyera cursos, seminarios, talleres, jornadas de actualización, conferencias, muestras en relación en los temas vinculados a la educación artística. En dicha bienal, la educadora y pionera en educación artística Ana Mae Barbosa, sostiene que no debemos caer en el lugar de defender el arte en la escuela exclusivamente para

liberar la emoción, dado que podemos aprender muy poco sobre nuestras emociones si en verdad no somos capaces de reflexionar sobre ellas.

Sostiene a su vez que lo subjetivo, la vida interior y la vida emocional deben desarrollarse pero no por una casualidad. *''Si el arte no se trata como un conocimiento, y solamente como un grito del alma, no estamos ofreciendo ni educación cognitiva, ni educación emocional''*(Barbosa, A.M. 2012).

Actividad creadora

Vigotsky (1930) llama a la tarea creadora *''como toda actividad humana generadora de algo nuevo, ya se trate de reflejos de algún objeto del mundo exterior, ya de determinadas construcciones del cerebro o del sentimiento que viven y se manifiestan únicamente en el ser humano''*

El pensamiento común en relación a la creación o invención es atribuido directamente a seres selectos, genios, talentosos que de alguna manera son popularmente conocidos por sus grandes creaciones. Pero resulta injusto esta idea cuando cada día de la vida que nos rodea existen premisas necesarias para crear, y todo lo que escapa al marco de la rutina por mínimo que sea tiene su origen en el proceso creador del ser humano.

Advertimos entonces ya con toda fuerza los procesos de creación desde la más temprana infancia, reflejada esta principalmente en los juegos, la más auténtica y verdadera creación. Para este autor en su ensayo sobre la imaginación y el arte, la imaginación es una función vital destacando cuatro formas básicas que ligan la actividad imaginadora con la realidad para poder desarrollar su idea.

Explica desde diferentes lugares como la fantasía y la realidad se relacionan entre sí. En principio plantea que la fantasía y la realidad se vinculan en que toda imaginación está compuesta por elementos tomados de la realidad extraídos de la experiencia anterior. Formula entonces una ley que subordina la función imaginativa, resaltando a esta actividad creadora estrechamente relacionada con la riqueza, variedad y multiplicidad de experiencia acumulada por el hombre, porque esta experiencia ofrece el material con el que erige sus edificios la fantasía. De esta manera cuanto más rica es la experiencia, mayor será el material con el que disponga esa imaginación.

De aquí se desprendería la conclusión pedagógica de la necesidad de incrementar la experiencia del niño con el fin de brindarles bases suficientemente sólidas para su actividad creadora.

La segunda forma en la que se vincula la fantasía y la realidad es más compleja, esta dice Vigotsky se produce entre productos preparados de la fantasía y algunos de la realidad. Tiene que ver con la experiencia ajena o social, la capacidad de poder imaginar lo que no se ha visto a través de relatos y descripciones ajenas.

La tercer forma de vinculación es el enlace emocional, manifestándose está a través de dos formas, por un lado toda emoción tiende a mostrarse en determinadas imágenes concordantes con ella. Las imágenes de la fantasía brindan lenguaje interior a nuestros sentimientos seleccionando algunos elementos de la realidad y combinándolos de tal manera que corresponda a nuestro estado interno del ánimo.

La cuarta y última relación tiene que ver con que la estructura de la fantasía puede representar algo totalmente nuevo, no existente previamente en la experiencia del hombre, ni semejante a ningún objeto real, pero al recibir forma nueva esta imagen

convertida en objeto empieza a existir en el mundo ya influir en los demás objetos. Partiendo de elementos que son traídos de la realidad y que el hombre los reelabora convirtiéndolos así en fruto de su imaginación, materializándolos vuelven a la realidad, trayendo consigo una fuerza activa nueva capaz de modificar esa misma realidad. Aquí el ejemplo de la imaginación artística.

Mecanismo de la imaginación creadora

Creación, plantea Vigotsky, es algo que existe luego de un complejo y largo proceso. El niño encuentra sus primeros puntos de apoyo en lo que ve, oye, acumulando materiales que posteriormente usará para construir su fantasía y como decíamos anteriormente con la experiencia que vamos acumulando. El proceso de **disociar** este material, de dividir ese complicado conjunto es condición necesaria para la futura fantasía. Estos elementos disociados pasan a sufrir cambios que los transforman, se mueven deformándolos y reelaborándolos.

El proceso siguiente es la **asociación**, la agrupación de estos elementos disociados y modificados. El círculo de este proceso se cerrará con la **materialización** en imágenes externas.

La necesidad que experimenta el hombre por crear está atada a la necesidad de adaptación al medio ambiente que lo rodea, podríamos decir que la acción creadora habita siempre en la inadaptación, fuente de necesidades, anhelos. Si el hombre se encuentra plena y satisfactoriamente adaptado al mundo que lo rodea nada podría crear.

En este punto me gustaría señalar como importante, no entender la actividad creadora desde un único lugar, siendo esta capacidad de crear un objeto, sea dibujo creación plástica o demás, sino a su vez trasladado a la actividad creadora en y para la vida, en su manifestación diaria como la capacidad de transformación de realidad, por lo que entiendo es esencial el ejercicio de imaginación y actividad creadora.

Experiencia

En el siguiente anexo intento transmitir parte de la experiencia de trabajar en una institución educativa formando parte de un equipo de técnicos en el marco de un proyecto que trabaja con niños y niñas de 6 a 12 años con vulnerabilidad social, en actividades de apoyo escolar, talleres de plástica, huerta, expresión corporal, inglés y música. Es un lugar donde se trabaja en equipo construyendo desde los intereses de

niños y niñas, desde las potencialidades de cada uno acompañado siempre por la práctica de la creatividad. Considero que mi participación en este lugar fue el disparador de este trabajo y tiene que ver con aspectos de su creación y construcción.

En el año 2014 desarrollé una práctica desde facultad en este lugar, llamada "Mi aula es un retablo" la cual se llevaba a cabo en este caso, con un grupo de 8 niñas y niños. El objetivo de dicho programa es de Información y Educación preventiva del uso problemático de drogas y promoción de la salud en Primer Nivel. Esto se logra a través de un intercambio de información; y didácticamente mediante la creación de un guión, elaboración de títeres, y una propuesta en escena de la Obra con sus personajes; promueve el desarrollo de habilidades sociales, cognitivas y emocionales, la formación ciudadana, y brinda información acerca de los riesgos del uso de drogas.

Gabby Recto, responsable de este programa expresa que lo que ocurre cuando se manipula el títere es que se genera un puente. Puente desde el interior al exterior, en donde por lo general suceden cosas maravillosas, el niño deja de ser niño para ser el personaje, lo que de alguna manera habilita que libremente pueda expresar y tejer cuestiones que tal vez si no está ésta colocación desde el personaje no podría existir este traslado hacia el afuera.

Al participar de esta experiencia pude notar como emergía esto que plantea Gabby Recto con la idea de *puente*. A su vez desde ahí poder pensar no solo en los títeres como mediador artístico sino también la pintura, la música, la danza y otros lenguajes expresivos que funcionan construyendo este puente.

Partiendo también de la idea de la inherente capacidad de todo ser humano para expresarse y crear y de lo fundamental que resulta la plástica como mediador, tanto para fines de rehabilitación como de promoción y prevención en salud, en diferentes ámbitos de trabajo.

Considero que la práctica de estos lenguajes expresivos multiplica las posibilidades de comunicación, de expresión y de creatividad del ser humano.

Parto de la idea de que en procesos de enseñanza y aprendizaje, como en tantos otros ámbitos, es necesario sensibilizar frente al conocimiento y frente a la vida misma. Si conseguimos con-mover a niños, niñas, tener efectos sobre ellos, salir en búsqueda de su sensibilidad, habilitar a que los conocimientos entren en sus sentidos, sensaciones y percepciones encontrarán el valor que estos conocimientos contienen para su mundo subjetivo y así los cargarán de significados.

Referencias bibliográficas

- Asociación Uruguaya de Psicología y Psicopatología de la Expresión. (1970) *Psicología de la expresión*. Montevideo: A.U.P.P.E.
- Azar, S. (2009) El arte en la educación: antecedentes y proyección. .Revista Quehacer Educativo. Montevideo.

- Apud, I, Borges, C. y Techera, A. (2009) La sociedad del olvido. Un ensayo sobre la enfermedad mental y sus instituciones en Uruguay. Montevideo: CSIC-UDELAR.
- Bentancor, D. (2010) La Educación Artística Desafío y posibilidad de transformación. Federación uruguaya de Magisterio Trabajadores de Educación Primaria. N° de Revista: 103.
- Brun, A. (2007) Mediaciones terapéuticas y psicosis infantil. Barcelona, España: Herder Editorial, S.L.
- Bornhauser N. Ochoa D . Los derroteros de la sublimación en la obra freudiana, 2011. Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría.; Vol 32, No 116 (2012).; 757-769Universidad Andres , Santiago de Chile. Recuperado de: http://www.erevistas.csic.es/ficha_articulo.php?url=oai:ojs.www.revistaaen.es:article/16571&oai_iden=oai_revista692
- Casa, M. (2011) Técnicas expresivas: su integración en las prácticas profesionales de los psicólogos egresados de la Universidad de la República. (Tesis de Maestría) Recuperado de : http://www.psico.edu.uy/sites/default/files/tesis_m._casas.pdf
- Castoriadis, C. (2008) Ventana al Caos. Buenos Aires: Fondo de cultura Económica.
- Comisión de Educación y Arte Aportes al Debate Educativo: 2005-2007. -- Ministerio de Educación y Cultura. Dirección de Educación. -- Montevideo: MEC, 2007.Coordinacion general: Daniel Martínez. Recuperado de: <http://educacion.mec.gub.uy/boletin7/educacionyarte.pdf>
- Costantini, A. (2008) Arte y salud mental . Color e Imagen. Recuperado de : <http://topia.com.ar/articulos/arte-y-salud-mental>
- Damasco, C. M. (2002). Técnicas expresivas: su integración en las prácticas profesionales de los psicólogos egresados de la UDELAR. Tesis de Maestría en Salud Mental. Facultad de Enfermería. UDELAR
- Diccionario de lengua española (22
- ^a Edición) (2011) Real Academia Española: Madrid

- Fernandez, A.M. (2006). Lo niño y el psicoanálisis: ¿posibilidad o imposibilidad? Departamento de Psicología de Educación y Didáctica. UdelaR Línea de Investigación "Estudio de lo didáctico como acontecimiento discursivo e intersubjetividad",.
- Freud, S. La moral sexual "cultural" y la nerviosidad moderna (1908). En Obras completas Vol IX - El delirio y los sueños en la «Gradiva» de W. Jensen, y otras obras. Buenos Aires/Madrid: Amorrortu, 1979.
- Freud S. Análisis de la fobia de un niño de cinco años, 1909. E obras completas tomo X pp. 1-119 Buenos Aires: Amorrortu, 2003.
- Freud S. Introducción al Narcicismo, 2914. En obras completas, tomo XIV PP. Buenos Aires :Aorrortu, 2003.
- Freud S. Tres ensayos de teoría sexual, 1905 En obras completas, tomo VII (p 109-225) Buenos Aires: Amorrortu, 2003
- Freud S. Fragmentos de la correspondencia con Flies, 1950 (1892-99) En obras completas, Tomo I (P. 211-322), Buenos Aires : Amorrotu,2003.
- Fernández, M. (1970) Cincuenta años de pintura. En: Psicología de la Expresión Montevideo : AUPPE
- Gadammer, H-G. (1991) La actualidad de lo bello. El arte como juego, símbolo y fiesta. Barcelona- Buenos Aires- México. Ediciones Paidós
- García, Susana . (2007) Simbolización y experiencia analítica. Reflexiones sobre la simbolización en psicoanálisis: - entre el signo y la pulsión- Revista Uruguay de Psicoanálisis n 104. Recuperado de:
http://www.apuruguay.org/revista_pdf/rup104/rup104-garcia.pdf
- Gerber, D. (2003) Creación y sublimación. Recuperado de
<http://www.acheronta.org/acheronta14/creacion.htm>
- Heidegger, M. (1998) *Caminos de bosque*. (Trad. H. Cortés y A. Leyte) Buenos Aires: Alanza.
- Kofman S. El nacimiento del arte. Una interpretación de la estética Freudiana, 1970. Buenos Aires: Siglo XXI Editores
- Kant, E. (1983) Pedagogía . Madrid Akal

- López-Bosch M. A. (2000). Simbolización, expresión y creatividad: tres propuestas sobre la necesidad de desarrollar la expresión plástica infantil. En: Arte, individuo y sociedad. N°12, pp. 41-57. Recuperado de <http://www.arteindividuoysociedad.es>
- Lowenfeld, V. (1961): Desarrollo de la capacidad creadora II, Buenos Aires: Kapelusz
- Milner, M.: "El papel de la ilusión en la formación de símbolos", en Nuevas direcciones en psicoanálisis, Buenos Aires, Paidós, 1965.
- Miranzo, S. M. Quienes somos, a donde vamos.. origen y evolución del concepto mediación. Revista de Mediación. Año 3. N° 5. Marzo 2010. <http://revistademediacion.com/wp-content/uploads/2013/06/Revista-Mediacion-05-03.pdf>
- Montañez, S. (2012) La crisis del reconocimiento. Una discusión de la problemática social de la subjetividad vulnerable. (Tesis de maestría) "Entre-dos Universidades Cyberdemocracia. Boletín N. 2. UdelaR-París 8, 2012. Enlace on line www.entre-dos.org Universidad de la Republica. Montevideo.
- Moreno González, A. (2010). La mediación artística: un modelo de educación artística para la intervención social a través del arte. Revista Iberoamericana de Educación. N. 52/2
- Moreno, I. (2012) La justificación del valor. Un punto ciego en las teorías del arte contemporáneo. Montevideo: Departamento de publicaciones, UCUR.
- Paín, S. y Jarreau, G. (1995). Una Psicoterapia por el arte. Buenos Aires: Nueva Visión
- Palacios, L. (2012) Sublimación, Arte y Educación en la obra de Freud. *Reeditor*. Recuperado de: <http://www.reeditor.com/columna/3266/12/pedagogia/sublimacion/arte/educacion/la/obra/freud>
- Piaget, J. 1 | Formación del símbolo en el niño. Editorial: Fondo Cultura (Mexico)
- Read, H. (1969): Educación por el arte, Barcelona: Paidós

- Read, H. (1970) La redención del robot. Biblioteca Virtual Antorcha.
Recuperado de:
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/pedagogia/robot/indice.html
- Recto, G. (2014) Entrevista recuperada de:
<http://www.psico.edu.uy/novedades/estudiantes-de-grado/reconocimiento-del-mp-al-proyecto-%E2%80%9Cmi-aula-es-un-retablo%E2%80%9D-de-la-do-0>
- Vigotsky, L.S.: Imaginación y el arte en la infancia (ensayo psicológico). Bs. As. Akal, 1982
- Tizio, H. (coord.) Reinventar el vínculo educativo: Aportaciones de la Pedagogía Social y del Psicoanálisis. Serie dirigida por Violeta Nuñez
- Winnicott, D. (1995). El proceso de maduración en el niño. Barcelona: Laia.
- Winnicott, D. (1971). Realidad y Juego. Barcelona: Gedisa
- Westbrook, R. B. John Dewey (1859-1952) Revista trimestral de educación comparada. París, UNESCO: Oficina Internacional de Educación), vol. XXIII, nos 1-2, 1993, págs. 289-305. UNESCO. Recuperada en:
<http://www.ibe.unesco.org/publications/ThinkersPdf/deweys.pdf>