

Arte y educación artística infantil en los debates de la postmodernidad: géneros, miradas y emociones

VIRTUDES MARTÍNEZ VÁZQUEZ

Es preciso que reparemos en que los paradigmas que aún siguen vigentes en Educación Artística Infantil, están significativamente relacionados con los presupuestos y modelos de la Modernidad. Fundamentalmente las imágenes que se presentan y proyectan en la Escuela Infantil son, en el mejor de los casos, los iconos más representativos de la Modernidad (Miró, Kandinsky, Picasso, Klee, etc.) con lo que se acepta y normaliza la subjetivación de un sujeto creador varón, occidental, blanco, heterosexual, de clase media alta, ... es decir, se transmiten valores que generan percepciones dualistas del mundo y consagran arcanos patriarcales. Se da preponderancia a la percepción visual, por supuesto interrelacionada con las diversas materias que avalan los planteamientos pseudocientíficos de la educación artística (teorías de la psicología de la percepción y teorías acerca de la evolución humana).

Desde el feminismo se ha demostrado que la diferencia sexual está inscrita en los discursos modernistas, y por lo tanto 'la educación de la mirada' que se propone es productora de diferencia sexual y desigualdades en los territorios del poder. Opinamos con Pen Dalton que:

«Para alterar las prácticas que producen la diferencia sexual y la opresión de las mujeres sería preciso, al menos para empezar, poner de manifiesto y desconstruir la base de los conocimientos modernistas que sustentan la educación artística: reexaminar lo que se quiere expresar mediante conceptos como "arte", "visión" y "el niño", suposiciones sobre las que se construye la teoría educativa.»

(Dalton, 1998, p. 96)

La necesidad de romper, diluir, desvanecer y modificar esos modelos es innegable. Es en la crisis del sujeto de la Modernidad, crisis que se conceptualiza en la contemporánea Postmodernidad, donde se pone fin a ese arcano pretendidamente universal que tuvo sus comienzos en la cultura clásica, su sello

de calidad en la Ilustración y está viviendo su ocaso en los albores del nuevo milenio. La Educación Artística Infantil no puede ser ajena a esta desconstrucción de los modelos clásicos de Arte, de Educación, y de Sujeto creador. Dándole mayor preponderancia al proceso y a lo interrelacional, se genera una oposición al dualismo sujeto/objeto que encarna y sustenta el pensamiento moderno. Las diversas definiciones de Arte, se realizan en contextos y entornos aislacionistas y excluyentes de la contaminación con otras esferas de la vida. Consideramos el Arte como una construcción social en un espacio/tiempo y que conforma lo que denominamos cultura; F. Hernández analiza el arte como parte de la cultura visual, y que actúa sobre todo como un mediador cultural de representaciones sociales relacionadas con la religión, la belleza, el poder, las relaciones sociales, el cuerpo, etc., y añadimos que en su conjunto está íntimamente relacionado con la construcción de la identidad individual y social. Las huellas y residuos de las imágenes que comportan significados complejos, se inscriben en los imaginarios individuales y colectivos, produciendo maneras y modos de ver y pensar el mundo, la sociedad y a nosotras/os mismas/os. Es preciso pues, fomentar en la escuela la comprensión crítica de las imágenes que se consumen y ello a través de procesos de construcción de objetos, artefactos, elementos artísticos en los que intervengan la totalidad de los sentidos, el ser humano completo y social. Nos adherimos a la desconstrucción que entre otros y otras hace Rosalind Krauss de la racionalidad visual, ya sea fenomenológica, gestáltica o estructuralista, como soporte autónomo del modernismo.

En el contexto del seminario surgieron interrogantes alrededor de todas estas cuestiones: ¿cómo equilibrar las creaciones artísticas de mujeres y hombres en el currículum escolar?, ¿qué entendemos por obra de arte hoy y cómo debemos dialogar sobre este concepto con nuestro alumnado?, ¿quién ha establecido las diferencias cualitativas entre artes «mayores» y «menores» tanto en la sociedad como en la escuela?, etc.

Desde una perspectiva de género, desde un punto de vista multicultural, multimediático, etc., algunas verdades inmutables se desmoronaban como los castillos de arena, por lo que fue fácil reflexionar acerca de la importancia de educar la mirada, teniendo en cuenta que el consumo de imágenes deja huella en los procesos cognoscitivos y solidifica conceptos y valores de forma permanente, cosificando y naturalizando constructos culturales.

Por lo tanto, ¿qué imágenes tiene que aportar la Escuela para que respondan a la demandas de una educación plural, creativa, no sexista, multicultural, etc.?, ¿dónde encontrarlas? Los libros de texto y los materiales didácticos al uso son totalmente deficientes e insuficientes. Se hizo evidente la necesidad de archivos amplios y renovados permanentemente.

Otro de los aspectos esenciales que tratamos sobre Educación Artística Infantil, fueron los procesos de construcción de las subjetividades individuales, es decir, la individuación de niños y niñas en contextos socializadores, que les permita crearse un concepto de su propio yo, separado, que no enfrentado, de

la realidad exterior. En este proceso es decisivo el papel y la función que cumplen las imágenes que ven, los dibujos y figuras que hacen, los materiales que tocan, los sonidos que escuchan, y en general todo lo que configura sus experiencias sensibles. Las emociones que se manifiestan en esos procesos son potentísimas. Un espacio potencial de transición en esta etapa es la creación artística. Es importante reseñar que no podemos permanecer al margen de lo que aportan las teorías psicoanalíticas, y de estas el concepto desarrollado por D.W. Winnicott, de los objetos y fenómenos transicionales. Estos objetos, reconocidos por los bebés como un *no-yo*, tienen que ver con la existencia de una zona intermedia de la experiencia, en la que están interviniendo la realidad interior y la vida exterior, y por supuesto con la capacidad del bebé para crear, idear, imaginar, producir y originar un objeto. Para este autor,

«...la zona intermedia de experiencia, no discutida respecto de su pertenencia a una realidad interna o exterior (compartida) constituye la mayor parte de la experiencia del bebé, y se conserva a lo largo de la vida en las intensas experiencias que corresponden a las artes y la religión, a la vida imaginativa y a la labor científica creadora».

(Winnicott, 1996, p. 32)

Existe un desarrollo que avanza de los fenómenos transicionales al juego, de éste al juego compartido, y de él a las experiencias culturales. El Arte pues, como manifestación esencial de las diferentes culturas ofrece un territorio de consenso y complicidad con otras subjetividades para generar hechos significativos de identificación social, de pertenencia al grupo, y al mismo tiempo, campo abonado para la expresión de pulsiones y conflictos emocionales.

CONCLUSIONES

Nuestro trabajo no ha hecho más que empezar, por lo tanto las conclusiones son más bien interrogantes. Acabaremos con tres, que nos parece tienen alguna enjundia:

- ¿Cómo conciliamos la atención que merece cada disciplina, las artes visuales, la música y las artes escénicas en este caso, con el carácter globalizador y radicalmente transversal en el que discurre la Educación Infantil?
- ¿Cómo disolvemos las diferencias y saltos cualitativos que se presentan en el enfoque educativo en Educación Artística Infantil entre los ciclos 0-3 años y 3-6 años?

- ¿Cómo podemos ser capaces de transformar nuestros espacios de seguridad docente reconciliando las disparidades, divergencias y hasta contradicciones mutuas de todos los modelos teóricos que nos fascinan, con la necesaria congruencia y homogeneidad que debe organizar la actividad diaria en la escuela?

En cualquier caso, las niñas y los niños son los protagonistas: ¿por qué las hormigas son tan pequeñitas y por qué andan en fila india?

DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA

- ABRAMSON, Shareen, y otros (1995): «Project Work with Diverse Students: Adapting Curriculum Based on the Reggio Emilia Approach» [*Proyecto de trabajo con estudiantes »diferentes»: adaptaciones curriculares basadas en el enfoque de Reggio Emilia*]. *Childhood Education*. v.71, n.4, pp. 197-202.
- ARNHEIM, Rudolf (1993): *Consideraciones sobre la educación artística*. Paidós, Barcelona.
- (1995): *Arte y percepción visual*. Alianza, Madrid.
- BAKER, David W. (1994): «Toward a Sensible Education: Inquiring into the Role of the Visual Arts in Early Childhood Education». [*Hacia una educación Sensible: Disquisiciones sobre la función de las artes visuales en la educación infantil*]. *Visual Arts Research*, v.20, n.2, pp. 92-104.
- BARCELÓ, Miquel (1999): «Miquel Barceló. Obra sobre Papel, 1979-1999». Catálogo de la exposición antológica organizada por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, MNCARS y Aldeasa, Madrid.
- BREDEKAMP, Sue; ROSEGRANT, Teresa (Eds.) (1995): *Reaching Potentials: Transforming Early Childhood Curriculum and Assessment*. Vol. 2. [*Alcanzando potencialidades: transformando el curriculum y la evaluación en la primera infancia*]. National Association for the Education of Young Children, Washington.
- BRESLER, Liora (1993): «Three Orientations to Art in the Primary Grades: Implications for Curriculum Reform» [*Tres orientaciones para el arte en los cursos de primaria: Implicaciones para la reforma curricular*]. *Arts Education Policy Review*, v.94, n.6, pp. 29-34.
- CABANELLAS Isabel; HOYUELOS, Alfredo (1994): «Mensajes entre líneas». Patronato municipal de Escuelas Infantiles, Pamplona.
- , — (1998): «Momentos. Cantos entre balbuces». Universidad Pública de Navarra, Pamplona. [*Libro y vídeo*]
- CAHAN, Susan; KOCUR, Zoya (1996): «Contemporary Art and Multicultural Education». [*Arte contemporáneo y educación multicultural*]. Routledge, London.
- CAO, Maríán L. F. (Coord.) (2000): «Creación artística y mujeres. Recuperar la memoria». Narcea, Madrid.
- CHEN, Jie-Qi; ISBERG, Emily; KRECHEVSKY, Mara (Eds.) (1998): «Project Spectrum: Early Learning Activities. Project Zero Frameworks for Early Childhood Education». Vol. 2. [*Proyecto Espectro: primeras actividades de aprendizaje. Estructuras del Proyecto Cero para la educación de la primera infancia*]. Teachers College, New York.

- COLLINS, Georgia; SANDELL, Renne (1984): «Woman, Art and Education» [*Mujer, arte y educación*]. The National Art Education Association, Reston, VA.
- DALLARI, Marco; FRANCUCCI, Cristina (1998): «L'esperienza pedagogica dell'arte» [*La experiencia pedagógica del arte*]. Nuova Italia, Scandicci, Firenze.
- DALTON, Pen (1998): «Modernismo, educación artística y diferencia sexual», en Katy DEEPWELL (ed.): *Nueva crítica feminista de arte. Estrategias críticas*. Cátedra, Madrid.
- EFLAND, A.; FREEDMAN, K.; STUHR, P. (1996): «Postmodern art education: An approach to curriculum» [*Educación artística postmoderna: un enfoque del currículum*]. The National Art Education Association, Reston VA.
- EISNER, Elliot W. (1995): *Educación la visión artística*. Paidós, Barcelona.
- (1998): *El ojo iluminado. Indagación cualitativa y mejora de la práctica educativa*. Paidós, Barcelona.
- GARDNER, Nancy C.; THOMPSON, Christine (Eds.) (1994): *Visual Arts Research, 1994. [Investigación en artes visuales, 1994]*. Visual Arts Research, Champaign.
- FREINET, Celestin (1984): *Métodos naturales, 2. El aprendizaje del dibujo*. Martínez Roca, Barcelona.
- FREINET, Elise (1975): *Dibujos y pinturas de niños*. Laia, Barcelona.
- GARDNER, Howard (1980): «Artful scribbles: the significance of children's drawings». [*Garabatos ingeniosos: el significado de los dibujos infantiles*]. Basic, New York.
- (1987): *Arte, mente y cerebro. Una aproximación cognitiva a la creatividad*. Paidós, Barcelona.
- (1994): *Educación artística y desarrollo humano*. Paidós, Barcelona.
- GETTY CENTER: «www.artsednet.getty.edu.»
- GREGORY, D. C. (Ed.) (1997): «New technologies and art education: implications for theory, research, and practice» [*Nuevas tecnologías y educación artística: implicaciones para la teoría, la investigación y la práctica*]. The National Art Education Association, Reston VA.
- GUTIÉRREZ PÉREZ, Rosario (1998): *La estética del espacio escolar. Estudio de un caso*. Oikos-tau, Barcelona.
- HAHL-KOCH, Jelena (1987): *Arnold Schonberg, Wassily Kandinsky. Cartas, cuadros y documentos de un encuentro extraordinario*. Alianza, Madrid.
- HARGREAVES, David J. (1991): *Infancia y educación artística*. Ministerio de Educación y Ciencia y Morata, Madrid.
- HART, Craig H.; BURTS, Diane C.; CHARLESWORTH, Rosalind (Eds.) (1997): «Integrated Curriculum and Developmentally Appropriate Practice: Birth to Age Eight. SUNY series, Early Childhood Education: Inquires and Insights» [*Currículum integrado y práctica apropiada al desarrollo: Desde el nacimiento a los ocho años. Serie SUNY, Educación de la primera infancia: Preguntas e Ideas*]. State University of New York, Albany.
- HERNÁNDEZ BELVER, Manuel (coordinador) (1995): *El arte de los niños. Fundamentos*, Madrid.
- HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Fernando (1997): *Educación y cultura visual*. M.C.E.P., Sevilla.
- JOURNAL OF AESTHETIC EDUCATION, The (1987): «Special Issue: Discipline-Based Art Education» [*Número especial: Educación Artística como Disciplina*], vol. 21, n.2.

- KELLOGG, Rhoda (1979): *Análisis de la expresión plástica del preescolar*. Cincel-Kapelusz, Madrid.
- KRAUSS, Rosalind E. (1997): *El inconsciente óptico*. Tecnos, Madrid.
- LOWENFELD, Viktor y BRITAIN, Lambert (1977): *Desarrollo de la capacidad creadora*. Kapleusz, Buenos Aires [Original norteamericano de 1947].
- LUQUET, G. H. (1978): *El dibujo infantil*. Médica y Técnica, Barcelona.
- MARINA, José A. (1993): *Teoría de la inteligencia creadora*. Anagrama, Barcelona.
- PARSONS, Michael J. (1987): «How we understand art. A cognitive developmental account of aesthetic experience» [*Cómo comprendemos el arte. Una descripción cognitivo evolutiva de la experiencia estética*]. Cambridge University, Cambridge.
- POUSSEUR, Henri (1984): *Música, Semántica, Sociedad*. Alianza, Madrid.
- REGGIO CHILDREN: «Centro internazionale per la difesa e lo sviluppo dei diritti e delle potenzialità dei bambini e delle bambine» [*Centro internacional para la defensa y el desarrollo de los derechos y de las potencialidades de los niños y de las niñas*]. «www.reggiochildren.it».
- RODULFO, Ricardo (1999): *Dibujos fuera del papel. De la caricia a la lectoescritura en el niño*. Buenos Aires, Paidós.
- SÁNCHEZ MÉNDEZ, Manuel (1983): *El collage infantil*. Nestlé, Barcelona.
- WILSON, Brent; HURWITZ, Al; WILSON, Majorie (1987): «Teaching drawing from Art» [*Enseñando dibujo a partir del arte*]. Davis, Worcester, Mass.
- WINNICOT, D. W. (1996): *Realidad y juego*. Gedisa, Barcelona.
- WYGOTSKY, L. S. (1990): *La imaginación y el arte en la infancia*. Akal, Madrid.