

REFLEXIONES ARTÍSTICAS SOBRE EL APRENDIZAJE DEL DIBUJO Y LA PINTURA EN LA PEDAGOGÍA FREINET

M^o José Bellido Jiménez *

La expresión artística recibió una especial atención por parte de Célestin y Élise Freinet, muestra de ello son las publicaciones que han llegado hasta nosotros en las que nos muestran la libre expresión como el mejor método de autoaprendizaje para el alumnado. Este artículo lo hemos planteado a modo de reflexión sobre la actualidad de la expresión plástica en las escuelas Freinet, su vigencia, sus posibles modificaciones o variantes producto de la realidad actual, nuevos enfoques, etc.

I. Introducción.

“La libre expresión es la más segura pedagogía para crear, a partir de los intereses profundos del niño, la base de una adquisición personal y de una adquisición de experiencia” (10).

El aprendizaje por descubrimiento es un aprendizaje motivador, activo, crítico, flexible sustentado en los tanteos experimentales que promueve en el alumnado el desarrollo de actitudes abiertas. Un claro ejemplo de este tipo de aprendizaje es el método natural de aprendizaje que Freinet aplica a todas las disciplinas, incluyendo la de dibujo.

Nosotros nos detendremos especialmente en esta última, analizaremos como el máximo representante de la libre expresión infantil es el dibujo libre y su posible interrelación con el aprendizaje de técnicas y procedimientos que enriquezcan las creaciones artísticas partiendo en todo momento de las experiencias de vida del alumnado.

II. Método Natural de Aprendizaje.

Para Freinet el único método de

formación artística capaz de captar las aptitudes creadoras del niño y niña en un ambiente de libre expresión es el método natural de aprendizaje de dibujo.

El individuo enriquece sus conocimientos tanteando, experimentando. Ante una dificultad nunca recurre para resolverla a sus conocimientos teóricos que le han sido enseñados, sino que actúa al principio al azar buscando un éxito. Si fracasa, no intentará nunca más iniciar dicha experiencia. Muy al contrario, si triunfa, tendrá tendencia a repetir dicho éxito en ocasiones posteriores, materializándose en lo que da a conocer como tanteo experimental.

Este método natural de aprendizaje sustentado en el tanteo experimental es el único válido para Freinet, desde el momento en que proporciona aprendizajes tan importantes como el aprendizaje del lenguaje y el del andar. A través del tanteo y repitiendo reiteradamente los aciertos, el alumnado los introduce en su automatismo de vida. El mismo con la ayuda de la madre aprende a hablar ya andar.

Los logros adquiridos y pasados al automatismo constituyen unos esca-

lones, como define Freinet, que son seguros y posibilitan al individuo seguir investigando, ascendiendo a otros niveles superiores. Se constituye de esta forma la escalera de dibujo. No todos los individuos suben por ella con la misma rapidez porque no todos dominan los actos logrados con igual facilidad para pasarlos seguidamente al automatismo. De una mayor o menor rapidez dependerá que el individuo sea más o menos inteligente. Los inteligentes ascienden por la escalera sin ninguna dificultad superando escalón tras escalón, enriqueciendo su aprendizaje.

La característica fundamental de este método es el permitir la experiencia ensayada en todas las disciplinas. En el caso del dibujo, el maestro no corrige los errores visibles de los dibujos infantiles ya que son considerados como etapas del aprendizaje. Cada uno guiado por su deseo innato de ascender y aprender irá superando los obstáculos, y por tanto, los fallos o errores de sus dibujos, configurando de este modo, poco a poco, su propio estilo de expresión único y diferente del desarrollado por otros niños.

El tanteo experimental empuja al niño y niña a integrarse en el medio ambiente. En el caso del dibujo, esta integración se consigue a través de la observación de los logros alcanzados por otros compañeros del aula. Estos actos logrados son imitados y repetidos de una forma automática fijándose en el proceso funcional de cada individuo, y por consiguiente reforzando su vida. De este modo todo el alumnado participa cooperativamente en su aprendizaje. Los más adelanta-

* Pintora. Doctora en Bellas Artes. Profesora de Dibujo en Enseñanza Secundaria.

dos sirven de guía o de sustento momentáneo a los más atrasados. Se establece una compenetración muy especial hasta el extremo de que en las escuelas donde se imparte la pedagogía Freinet se establece un estilo de escuela. Cada alumno y alumna desarrolla su personalidad en un ambiente fraternal y familiar, aprende a partir del ejemplo de los compañeros.

Un elemento decisivo y muy importante que introduce Freinet en el aprendizaje del dibujo, es la vida. Por esta razón, las normas establecidas y exigidas por la escuela no son válidas para esta pedagogía. En este sentido, el mejor dibujo será obra de aquel niño o niña que sea capaz de hacerlo vibrar, vivir; no el que conozca más técnicas o reglas, sino el que permita traslucir la vida y el pensamiento de su autor.

“El niño más evolucionado por lo que respecta al dibujo no es el que dibuja según las leyes tradicionales, poniendo los ojos y las orejas en su sitio, pegando como debe ser, los brazos a los hombros de sus personajes y respetando las reglas de la perspectiva, sino el que da vida a sus personajes. Y es esta vida, como en el caso de los textos libres la que hemos de aprender a detectar, a fomentar, a ayudar, a valorar para que el niño pueda emprender con seguridad y éxito el camino real sobre el que intentamos que crezca su personalidad” (3).

III. El Dibujo Libre.

El dibujo libre representa para Freinet un complemento ideal para el método natural de expresión, escritura y lectura ya que de por sí es un medio de expresión que hace al niño y niña revivir el contenido del texto que ha sido previamente pensado, hablado, escrito y leído por él. Se convierte en el medio idóneo de materializar el método natural de aprendizaje en la asignatura de dibujo.

Los dibujos libres son expresiones vivas en las que el niño y niña participa de una forma directa, adentrándose y conviviendo con los personajes de sus dibujos, hasta tal extremo que se ve en el papel de uno de ellos. Supera, según Freinet, el realismo transmitido en la escuela

que defiende ciegamente la habilidad motriz de la mano, coordinada con la precisión visual, porque provoca la imaginación sensible del niño.

Este realismo es llamado por Elise “*realismo de la afectividad*” cuyos fundamentos básicos excluyen la observación objetiva, reivindicando una participación directa del niño y niña frente a su realidad y la expresión de sus emociones personales. Lo que importa es el modo que tiene el alumnado de decir las cosas contando exclusivamente con sus propios medios y con un factor determinante: su espontaneidad. Ofrece una rica documentación de escenas representativas del ambiente social en el que vive el alumnado, transmitiéndoles vida y aportando información de la realidad social de su pueblo o entorno.

IV. Reflexiones y actividades.

Hemos podido comprobar en nuestra experiencia docente que ciertamente el tanteo experimental es un método de aprendizaje válido ya que el niño parte constantemente de su propia experiencia de vida, tanteando y experimentando, en un ambiente de libre expresión. Provoca un aprendizaje por descubrimiento, activo, motivador que induce a actitudes críticas, abiertas, flexibles, susten-

tado en tanteos experimentales y en la solución de problemas.

No obstante, nos cuestionamos las siguientes preguntas:

- ¿Sería conveniente introducir el aprendizaje de técnicas y procedimientos pictóricos que enriquezcan el aprendizaje por tanteo?
- ¿Si tenemos como punto de partida la experiencia de vida, los intereses y necesidades del alumnado, hasta qué punto limitaría el complementar el dibujo libre con el aprendizaje paralelo de técnicas?
- ¿Técnica y libre expresión son totalmente contradictorias?
- ¿Podríamos enriquecer el dibujo espontáneo con el aprendizaje de recursos técnicos que sirvan de punto de partida para futuras experimentaciones e investigaciones?
- ¿Podríamos introducir un aprendizaje por descubrimiento “orientado” que posibilite al alumnado producir respuestas y no reproducirlas?
- ¿La falta de materiales artísticos en las aulas supone una limitación en el desarrollo de la creatividad infantil?
- ¿Si el maestro no tiene un amplio bagaje y conocimiento de cuales son los principales conceptos de la expresión artística y su correcta aplicación técnica; siendo incapaz, además, de captar y despertar la sensibilidad de cada niño y niña,

Dibujo fantástico realizado por un grupo de cuatro alumnos/as. Pedro, Paola, Juan Luis y Francisco. Del C.P. Alfonso XI de Algeciras (Cádiz).

arte y escuela

cómo puede orientarlo correctamente en sus tanteos para que pueda ascender en su aprendizaje a través del método natural de aprendizaje de dibujo?

Desde el punto de vista artístico las técnicas y los procedimientos ayudan al alumnado a desarrollar su creatividad, aumentan su capacidad de percepción y de retentiva enseñándole a saber ver, lo familiarizan con el color, a desarrollar su sensibilidad y receptividad, a conocer el manejo de materiales y técnicas. Éstos son descubiertos de forma experimental en un contexto de libre expresión y no constituyen un fin en sí mismos sino que son medios en el aprendizaje que amplían los recursos expresivos del alumnado. En este sentido, suponen un enriquecimiento de la libre expresión que también puede ser potenciada a través de las experiencias vividas por los niños y niñas.

La técnica bien aprehendida y basándose el educador en los principios de la pedagogía Freinet, teniendo como punto de partida la experiencia de vida y los intereses del niño y niña, no limita la libre expresión infantil. La motivación está garantizada ya que el niño/a siente el deseo de exteriorizar y plasmar sobre un papel sus emociones y pensamientos sirviéndose de un amplio abanico de materiales y de técnicas que ha ido aprendiendo de forma experimental e intuitiva guiado por los consejos del educador. El resultado son obras con un rico contenido vital, emocional y artístico. En este sentido, afirmamos que técnica y dibujo libre no son contradictorios sino más bien dos elementos complementarios que se enriquecen mutuamente.

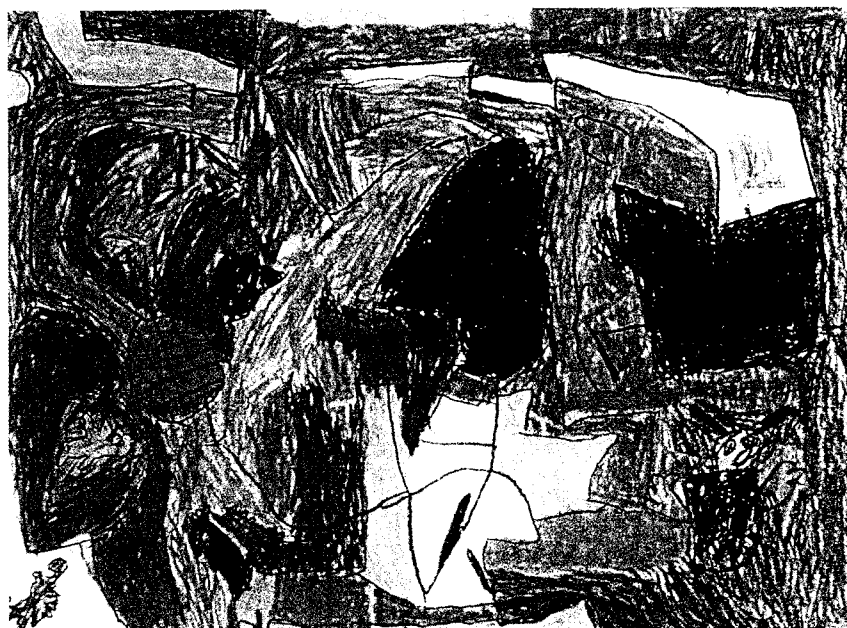
Proponemos que el aprendizaje del dibujo sea coordinado y enriquecido por el docente bajo una metodología del trabajo que sustente la práctica artística en el trabajo diario en el interior y exterior del aula con actividades que giren en torno al conocimiento de ellos mismos, de sus compañeros y del maestro. El dibujo del natural y de retentiva es la herramienta ideal para favorecer este aprendizaje, desarrollando la percepción, el aprender a ver. El taller del

conocimiento del medio posibilita estas prácticas a través de las excursiones que el alumnado realiza a granjas, galerías de arte, parques naturales... El dibujo del natural acerca al niño y niña a su entorno y hemos comprobado como dicha conexión favorece y enriquece la libre expresión. La práctica del dibujo sobre temas sugeridos proporciona una gran riqueza de interpretación a nivel anecdótico, reflejando las preocupaciones del alumnado; y a nivel profundo, mostrando el universo interior de éstos. El maestro debe mantener una charla previa con los alumnos/as para detectar sus temas de interés. Normalmente el maestro plantea temas relacionados con la Navidad, los Reyes Magos, los juguetes y juegos favoritos, la familia, la casa... Este último tema "la casa" es muy importante para la vida afectiva del niño y niña, que puede significar protección, refugio y estabilidad emocional o todo lo contrario. El docente se sirve de cualquier suceso vivido por el niño y niña para plantear un dibujo sobre tema sugerido, por ejemplo, si comienza de pronto a llover se puede plantear el tema de los paraguas.

A parte del aprendizaje de las matemáticas, lenguaje u otras materias, se pretende educar al niño y niña en una serie de valores que sólo

pueden ser transmitidos a partir de los temas transversales del currículum, como son: educación moral y cívica, educación por la paz, educación por la salud, educación por la igualdad de sexos, educación ambiental, educación sexual, educación del consumidor, educación vial. El dibujo infantil a través de los temas transversales ha introducido al alumnado en un ambiente equilibrado basado en la convivencia y en la igualdad de derechos y deberes, acercándolo a una sociedad solidaria y distributiva, que racionalice el consumo y elimine la violencia como forma de resolver los conflictos.

El maestro parte de las ideas previas que tiene el alumnado, primero porque existen, tienen conocimiento de cosas, no vienen en blanco; y segundo, porque muchas veces tienen ideas erróneas y partiendo de esa base el educador tiene que encauzarlos poco a poco a la realidad tal y como es. Trabajando en la materia transversal la educación sexual, los alumnos pueden realizar dibujos sobre: el cuerpo de los niños y de las niñas, el nacimiento de los hijos, la parte de tu cuerpo que más te guste... En educación ambiental se acerca al alumnado a la problemática actual que sufre el medio ambiente en la mayoría de las ocasiones por un

Dibujo fantástico realizado por un grupo de cuatro alumnos. Víctor, Samuel, Oscar y Rafael. Del C.P. Alfonso XI de Algeciras (Cádiz).

mal uso del mismo por parte de las personas. "La naturaleza en apuros" es una actividad que invita a que los niños/as expresen a través del dibujo los problemas que padece la naturaleza. Todas las materias transversales pueden ser estudiadas y analizadas por el niño/a a través del dibujo.

La interrelación de la plástica con otras materias del currículum (lenguaje, matemáticas, música, expresión corporal. ..) permite al alumnado afianzar los conceptos aprendidos a través de la representación plástica de los contenidos de cada una de las materias mencionadas, garantizándose una aplicación interdisciplinar y globalizadora al partir de las experiencias del alumnado.

En la materia de lenguaje la expresión plástica enriquece la expresión oral y escrita del niño y niña un punto de vista ilustrativo. Así podemos comprobarlo en actividades como: ilustrar una poesía, el texto libre, historias inventadas por el alumnado, representaciones de teatro que quedan expresadas plásticamente después de su escenificación, etc.

En la asignatura de matemáticas el dibujo ofrece una doble función: expresividad y afianzamiento de los conceptos aprendidos. Se procede igual que en otros talleres, se analiza y se estudia el tema en sí, siempre partiendo de la experiencia del alumnado, se experimenta en clase manipulando materiales, participando en la cooperativa, etc., y posteriormente se analiza y materializa a través del dibujo. Algunas actividades podrían ser: realizar dibujos con líneas curvas, líneas rectas, líneas quebradas, con figuras geométricas...

La música y el dibujo son dos artes que potencian la sensibilidad del niño y niña. El unificarlas, interrelacionándolas provoca un trabajo motivador y creativo que incentiva la creatividad y fantasía del niño/a acercándolo al mundo de los sentidos. Una audición de música descriptiva es complementada con el dibujo o con una pintura expresando el niño lo que le ha sugerido, que sensaciones ha despertado en su interior, paralelamente a la misma o poste-

riormente.

La expresión corporal dada su flexibilidad en planteamientos permite ser asociada con la expresión plástica. El alumnado representa a través del dibujo cualquier sesión de psicomotricidad, materializada en forma de danzas del mundo, juegos con globos y pelotas, bailes... que haya vivenciado con sus compañeros de la clase.

Dentro del propio taller de dibujo la expresión artística es una fuente de riqueza ya que el alumnado profundiza, investiga, descubre aspectos, matices que fomentan su creatividad al contar con un espacio y con una rica variedad de materiales que el maestro pone a su libre elección. Es fundamental en este sentido que la clase cuente con el espacio, y el material necesario para garantizar un desarrollo de la creatividad infantil ya que una deficiencia en estos dos aspectos mencionados repercute negativamente. En este taller el alumnado realiza todo tipo de trabajos artísticos: dibujos fantásticos individuales y en grupo, dibujos libres enriquecidos con las técnicas que el alumno descubre al aplicar los materiales sobre los diferentes formatos que utiliza, collages...

El alumnado se introduce en el mundo del color a partir de su propia iniciativa en base a un método de trabajo sustentado en la experimentación e investigación, a través del cual se familiariza con los efectos del contraste, contigüidad, degradación o transparencia que produce su manipulación. A través del juego descubre nuevas combinaciones de colores, tanteando, probando. Se les da libertad para que introduzcan varios materiales en una misma obra con lo que se les introduce en las técnicas mixtas: arena y pintura, ceras y pintura acrílica, lápices y rotuladores...

El color es analizado también a través del papel coloreado de distintos tipos: charol, seda, revistas, cartones...

Se procura ofrecer una variedad de formatos, no encasillándolos en uno único. En este sentido, los grandes formatos han propiciado el trabajo en grupo que ha permitido un mayor desarrollo cognoscitivo del niño/a a través de la comunicación e

interrelación de opiniones favoreciendo el desarrollo de la visión crítica y autocrítica tanto de la obra de arte como elemento resultante del proceso creativo como de ellos mismos como protagonistas de su creación. Asimismo genera hábitos de cooperación y comportamientos solidarios fomentándose el respeto a las ideas, a las aportaciones o sugerencias de los restantes componentes del grupo.

Como podemos observar son muchos y ricos los planteamientos que ofrece la expresión artística dentro del propio taller como interrelacionándose con las restantes materias del currículum. El profundizar en cada una de las actividades mencionadas es imposible por su extensión. No obstante, intentaremos analizar cada una de ellas en futuros artículos.

V. Bibliografía.

1. AA.VV.: "La Expresión en el Niño". Granada: Revista Colaboración, 26, .3.
2. AA.VV. (1.992): *El Método Natural*. Morón: Publicaciones MCEP Colección Cuadernos de Cooperación Educativa, vol. 1
3. AUBIN, H. (1.980): *El Dibujo del Niño Inadaptado. Significados y Estructuras*. Barcelona: Ed. Laia. Colección Papel 451. Pág. 61.
4. BASILIO BONET, D.(1.983): *Arte Creador Infantil*. Barcelona: Ed. Las Ediciones de Arte. 5ª edición.
5. BEAUDOT, A. (1.973): *La Creatividad en la Escuela*. Madrid: Ed. Stvdium
6. BELLIDO JIMÉNEZ, M.J.(1.986): *Aportaciones Artísticas al Aprendizaje del Dibujo en la Pedagogía Freinet*. Tesis Doctoral. Universidad de Sevilla, 1996.
7. DUBORGEL, B.(1.981): *El Dibujo del Niño. Estructuras y Símbolos*. Barcelona-Buenos Aires: Ed. Paidós Ibérica S.A.
8. FREINET, C. (1.986): *Los Métodos Naturales*. Barcelona: Ed. Martínez-Roca. Col. Educación.
9. FREINET, C. (1.984): *Los Métodos Naturales. El Aprendizaje del Dibujo*. Barcelona: Ed. Martínez-Roca
10. FREINET, É. (1.982): *Dibujos y Pinturas de Niños*. Barcelona:, Ed. Laia
11. FREINET, É. (1.982): *¿Cuál es el Papel del Maestro? ¿Cuál es el Papel del Niño?* Barcelona: Ed. Laia, Col. Biblioteca de la Escuela Moderna.
12. WIDLOCHER, D. (1.980): *Los Dibujos de los Niños*. Barcelona: Ed. Herder