

IV

Las inteligencias artísticas: Una pedagogía del arte más allá de las inteligencias múltiples

Artistic intelligences: a pedagogy of art beyond multiple intelligences

Yamandú Altamirano Julca

Yamandú Altamirano Julca, (Perú). Sociólogo, pedagogo, profesor de artes plásticas y educación por el arte. Actor, declamador. Es doctor en Psicología y Educación, actualmente es docente de posgrado en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho. Ha publicado: "Pedagogía, crítica para una nueva educación", "El arte de la declamación", "El arte de la oratoria", entre otros.

Resumen

Los currículos de la educación, en todos los niveles, tienen características predominantemente cognitivas, y tienen serios vacíos en cuanto al saber hacer, saber construir y saber crear que tienen una significación mucho más importante en el desarrollo integral del ser humano. En ese sentido, los últimos descubrimientos en neuropsicología y neurociencia consideran al arte como un medio eficaz para fomentar el desarrollo multidimensional del niño. La música, las artes plásticas, la declamación, la oratoria, la danza, la creación literaria, la poesía, el teatro y la dramaturgia son expresiones que deben estar enmarcadas en las inteligencias artísticas. Los estudios de Gardner sobre las inteligencias múltiples no consideran, de modo completo o integral, las manifestaciones diversas del arte, con excepción de la música, la inteligencia espacial y kinestésica, pero no se profundiza en las inteligencias artísticas. Estas están orientadas, fundamentalmente, a potenciar la habilidad o la competencia del saber hacer, asimismo, el enriquecimiento de la personalidad humana y el equilibrio ético y de valores morales, enfatizando de ese modo una pedagogía del arte, útil y necesaria para la educación del ser humano actual.

Palabras clave: Inteligencias artísticas, inteligencias múltiples, pedagogía del arte, inteligencia poética, inteligencia narrativa, inteligencia teatral, inteligencia pictórica.

Abstract

Education curricula at all levels have predominantly cognitive characteristics, and have serious gaps in terms of knowing how to do, build and create which have a much more important significance in the integral development of the human significance. Thus, the latest discoveries in neuroscience and neuropsychology consider art as an effective means of promoting multidimensional development of children. Music, art, declamation, oratory, dance, creative writing, poetry, theater and drama are expressions that should be framed in artistic intelligences. Studies of Gardner on multiple intelligences do not consider complete or integral the various forms of art, except music, spatial and kinesthetic intelligence, but it does not deepen into the artistic intelligence. These are primarily aimed at enhancing the ability or the competence of expertise, also the enrichment of the human personality and the ethical balance and moral values, emphasizing thereby a pedagogy of art, useful and necessary for the education of human beings today.

Keywords: Artistic intelligences, multiple intelligences, art pedagogy, poetic intelligence, narrative intelligence, theatrical intelligence, pictorial intelligence.

Introducción

Nadie puede negar el valor que tiene el arte y la creatividad en el desarrollo global de la persona. Pues es necesario ejercitarlos por medio de una educación estética y artística, aun blandiendo obstáculos que impiden ponerlos en práctica. Uno de estos obstáculos son los currículos en todos los niveles educativos. Más que logros cognitivos, se torna urgente el saber hacer, construir y crear, que es mucho más significativo para la formación integral del estudiante en toda su magnitud.

No solo el acto psicopedagógico lleva al individuo a concretar su personalidad y a una formación integral, sino también lo estético, ético y artístico. Estas dimensiones permiten al estudiante explorar, motivar, sensibilizar, impulsar aptitudes para abordar una vida personal exitosa. La actividad creadora y artística tiene que ver con el desarrollo de los sentidos de la persona: la inteligencia, la formación del carácter, la personalidad y el cultivo de valores morales y sociales. A esta significación, si no se adhiere el componente estético y artístico, no será posible lograr auténticos ciudadanos con cualidades extraordinarias.

Las inteligencias artísticas

La actividad creadora es consecuencia del pensamiento creador, el mismo que implica dos procesos: uno, la elaboración racional de las características del mundo externo; el segundo, la composición interna del individuo que configuran lo biológico, lo social y cultural. Al activarse este proceso, los mecanismos senso-receptivos hacen posible la integración del individuo con el mundo circundante.

El cerebro humano procesa el desarrollo de la inteligencia, se caracteriza por la plasticidad orgánica de sus componentes; es como una esponja que absorbe todo lo que la persona despliega en su actividad: vivencias, aprendizajes y experiencias. El cerebro es un órgano, moldeable y receptible, el cual actúa en función de los estímulos que recibe del exterior. Las zonas cerebrales, destinadas al registro de los estímulos acústicos y visuales, están más desarrolladas en personas que ejercen una actividad artística; en lo acústico, los ejecutantes de instrumentos musicales y los compositores; en lo visual, las personas que se dedican a realizar actividades de las artes plásticas como la pintura artística, el diseño arquitectónico, etc., donde se emplean determinadas frecuencias específicas; en el caso de la pintura, el uso del color, la luz, la adecuación de las formas, el manejo de los fondos, los espacios. De ello deducimos que la mente realiza muchas actividades cuando produce arte, porque es una relación entre las partes y el todo.

Las actividades artísticas, qué duda cabe, desarrollan la inteligencia artística; entendiéndose por inteligencia a una capacidad que tiende a desarrollarse en la medida

que se activan los procesos de interacción más complejos de neuronas cerebrales, que entran en correspondencia con los hemisferios cerebrales. Los últimos descubrimientos, en neuropsicología y neurociencia, consideran al arte un medio para fomentar el desarrollo potencial del niño.

La música, las artes plásticas, la declamación, la oratoria, la danza, la creación literaria, la poesía, el teatro y la dramaturgia son expresiones que deben estar enmarcadas en las inteligencias artísticas.

Es preciso recordar que, en estos últimos tiempos, H. Gardner se ha ocupado del estudio de las inteligencias, no obstante, las expresiones del arte no están contenidas en su obra, a excepción de la música, la espacial y kinestésica. Las inteligencias múltiples, propuestas por el citado personaje, no aportan las estrategias y métodos que impulsen convenientemente su desarrollo y puedan ser aplicables en procesos psicopedagógicos.

Lo artístico cobra trascendencia en la educación del individuo; pues tiene que ver con la estimulación del niño para la experiencia artística, la que debe iniciarse en el hogar, dando oportunidad para que el niño desborde sus potencialidades en el descubrimiento y la invención. La actividad artística no necesariamente induce y califica al niño para ser un artista en el futuro, sino que le brinda la oportunidad de hacer uso de sus facultades para desempeñarse en los diferentes campos de la actividad humana; puede ser un artista, si más tarde decide ese camino.

La educación artística, en la escuela, debe estar dirigida a ejercitar las destrezas y habilidades de los estudiantes para potenciar el saber hacer, y así desarrollar en estos las diferentes competencias. Educar, sobre bases y fundamentos de la cultura artística, implica enriquecer la personalidad del individuo, para lograr en él un equilibrio de valores morales, en estrecha relación con la ética y la naturaleza, como finalidad de la actividad creadora.

La creatividad infantil se cimenta en la tutela y responsabilidad de padres y maestros, quienes son los encargados de proporcionar al niño el clima favorable para experiencias enriquecedoras y aprendizajes vitales; el niño debe tener la oportunidad de verter su ser sin sospechas ni temores. El juego, la expresión y la creación artística deben estar en el centro de la vida del niño, de esa forma se estaría propiciando el nacimiento de un investigador, un científico o un artista. El lenguaje y el pensamiento creador del niño es ilimitado, nadie más que él vislumbra lo nuevo y trascendente. No hagamos del niño una simple copia reproductora aplastante de iniciativas creadoras.

Esbozamos algunos rasgos que contienen las inteligencias artísticas.

Inteligencia musical

La música, en los niños, contribuye significativamente en su equilibrio afectivo;

puesto que afirma sentimientos de confianza, desarrolla la expresión de emociones, agudiza los sentidos, la capacidad motora fina y gruesa y les predispone a recepcionar estímulos externos.

Cuando el niño escucha música, se estimula su lenguaje oral y su expresión corporal; el ritmo musical, la atención y la concentración ayudan a internalizar sistemas y habilidades matemáticas y otras capacidades intelectuales.

La música desarrolla la autoexpresión y estimula la creatividad, despierta sentimientos muy profundos en el niño y le predispone para el aprendizaje holístico y de sociabilidad.

Inteligencia poética

¿Dónde iniciarse en el arte de escribir o es que simplemente se deja para que la inspiración y las musas hagan su trabajo? ¿La poesía y la narrativa deben basarse solo en la práctica empírica, porque no necesita de arte ni de ciencia para su realización? Pareciera que fuera así, porque no hay escuela donde el poeta y el narrador aprendan el oficio de escribir, como si los hay para las demás artes. Tal vez sea por ese motivo que hay menos poetas y narradores, en comparación a los profesionales de otras expresiones artísticas.

Hacer poesía, tiene su implicancia en el estudio sistemático, minucioso de una investigación de realidades concretas; adentrarse en los problemas humanos, éticos, políticos, sociales e históricos. Son muchos aspectos que suponen la manera de crear poesía: al parecer es el fragor intenso de una profunda vocación por lo humano, como signo perentorio. La creación poética es el descubrimiento arcano de la vida infinita que determina la poesía en su más deslumbrante aparición.

Inteligencia teatral

Desde la antigua Grecia hasta nuestros días, los presagios, el drama y la tragedia de la vida humana han trascendido en el tiempo y la historia, como signos vividos por el teatro. El dramaturgo, actor y espectador se encuentran identificados en esa inmensidad, que oscilan en la expresión y la experiencia de seres encarnados en la vida y en el teatro.

El actor reflexiona frente a la obra, su rol transita en un trabajo creador a partir de los mecanismos internos de personalidad íntimamente ligada a su personaje y a la ética de su trabajo. El actor dedica su labor a una comunidad expectante, provoca en

ellos respuestas silenciosas de identidad con los personajes que interpreta, haciendo que el público asuma un rol consciente de contemplación y de vivencias.

Inteligencia de la declamación

El declamador, como intérprete de la poesía, descubre nuevos mensajes, devela los misterios que contiene un poema, ve en la composición poética lo que ojos y oídos profanos no lo pueden distinguir. Es el explorador que ingresa al mundo íntimo del poeta y, junto a él, configura un nuevo mundo. El declamador, como personaje y actor, es un recreador de la poesía y de la vida del poeta.

La declamación artística se cristaliza donde, poeta y público, se comunican y se fusionan a través del declamador que infunde vida a la poesía. Todo ello implica un proceso: buscar formas, abordar técnicas interpretativas, vivencias, análisis de textos; asumiendo conscientemente un trabajo artístico y creador.

Inteligencia discursiva

La capacidad comunicativa y el uso del lenguaje es esencial para el desarrollo de la inteligencia humana, esta capacidad evoluciona en la medida que el hombre va encontrando formas y vías para comunicarse con los demás. El ser humano, a diferencia del resto de los animales, ha alcanzado un mayor grado de inteligencia, que le ha permitido desarrollar y controlar operaciones mentales de la actividad que emplea en la información.

El habla y el poder de la palabra se establecen como una necesidad en las relaciones humanas, este accionar se convierte en un arte configurado como oratoria o arte de la palabra, que es el embellecimiento de la expresión del pensamiento, las ideas y los conceptos.

La oratoria tiene implicancia en el uso adecuado de las palabras, los efectos que contiene, el manejo y empleo de la voz, que deriva en una locuacidad verbal que impacta y conmueve.

Inteligencia narrativa

Idear o proyectar un relato es un proceso mental que la persona configura mundos inimaginables. Se asombra y se fascina de los hallazgos que le proporciona su mundo imaginario, adquiriendo, al mismo tiempo, niveles superiores de pensamiento.

Un autor piensa y vive cada instante con sus personajes, inmerso en el vaivén de un mundo que atañe a cada uno. Explora, busca y provoca acontecimientos que le inculcan ideas para enriquecer la trama de la narración, aunque no todo lo que piensa y haga puede traducirse en escritura. Decía Flaubert: “Qué gran escritor sería yo si consiguiera escribir con el estilo que tengo en la cabeza”. Nos advierte de un ejercicio artístico aplicable, en el proceso del pensar y el hacer, que exige de condiciones y destrezas en el manejo del arte de escribir; también el dominio de recursos técnicos para traducir lo abstracto en una obra real.

Inteligencia dancística

Es el comportamiento de habilidades motoras de la persona, cuyo desempeño estriba en el desarrollo de la personalidad y las posibilidades expresivas a partir de su cuerpo. La postura, el equilibrio y el control emocional actúan sobre la totalidad de los movimientos corporales, así como la expresión simbólica de las representaciones y las posibilidades de acción.

En los primeros años de vida del niño, la psicomotricidad juega un rol muy importante, porque influye en el desarrollo cognitivo (la memoria, la atención, concentración y creatividad), la estimulación afectiva y social; la psicomotricidad se adquiere, se aprende y se piensa.

Antes que el niño emplee palabras, expresa en forma no verbal sus emociones, lo que le agrada o le desagrade, sus miedos y ansiedades. El niño, al involucrarse en actividades, emplea la expresión corporal; el ritmo y el movimiento de su cuerpo lo realiza en forma espontánea con más facilidad que el adulto, lo que le anima a encontrar la palabra con la que irá formando oraciones verbales. La tendencia natural, en el niño, es la espontaneidad con que se expresa. Todo lo creado por él le impulsa a vivir con emoción.

La expresión del cuerpo tiene un propio lenguaje, sin códigos verbales pero con propia semántica y comunicación, consolidado en un lenguaje gestual creativo. Supone una técnica que posibilita la expresividad simbólica de la sensibilidad y sensaciones corporales, a partir del fluir de vivencias a partir del movimiento, modulaciones, inflexiones corpóreas y espaciales.

El baile en el niño no es para él una forma artística, simplemente disfruta de esa sensación que le produce el ritmo y la música; en la medida que su cuerpo y su mente va desarrollándose, organiza también sus movimientos hacia la organización de la danza.

Inteligencia pictórica

Al observar una obra de arte, tratamos de asimilar en toda su magnitud aquello que nos despierta curiosidad, lo cual se deriva en la manera que suscita nuestros sentidos, en este caso, percibir es también un acto inteligente y creador, porque en todo ello hay una interacción dialéctica y un acto de reciprocidad entre artista y observador. El observador, al asimilar lo artístico, brinda un significado al mensaje estético que le otorga las propiedades de la obra en función de los conocimientos que posee, la mirada inteligente sabe mirar.

El arte contiene algo que lo distingue de otras acciones humanas, cuyo fin es suscitar sentimientos que se inician en la capacidad de asombro; por la forma que la obra de arte impacta en los sentidos y en la capacidad perceptiva, se experimentan sensaciones con las que se puede valorar la realidad a través de mundos imaginarios.

La semántica en las artes plásticas involucra procesos de percepción, comunicación e imaginación y son entre otros: la forma y contenido, la proporción, la deformación, la expresividad de la línea y el color, la imagen en el plano, el peso visual, armonía y contraste, la composición, equilibrio y desequilibrio, el volumen.

En arte, sin destrezas y habilidades, no se pueden concretar los destellos creadores; todo artista posee recursos técnicos y lo emplea para el impacto y realización de su obra artística.

Una pedagogía del arte

El desarrollar las inteligencias artísticas pasa por la sistematización de una pertinente pedagogía del arte. Una educación artística proporciona valores significativos y una nueva imagen a la educación. Se han experimentado en muchas partes del mundo; cómo es que una educación artística ejercida en base a un programa de seguimiento riguroso, los estudiantes logran resultados extraordinarios.

Los talentos de la persona surgen como confluencias y disposiciones genéticas, psíquicas y espirituales, recreadas en experiencias familiares y educación escolar. Renombrados psicólogos se han ocupado al respecto: Bloom, Gagné, Keatin, Reis, Davidson, Stenberg, Bayer; todos ellos explican la naturaleza y el desarrollo del talento; coinciden que las habilidades, la creatividad y la inteligencia surgen como resultado de experiencias y motivaciones que se inician desde el hogar y la escuela. Tal vez el problema, de la educación peruana, sea la incapacidad del profesor de poder descubrir el talento que posee el niño. Pues cada niño tiene un potencial creador y de talentos, solo que identificarlo resulta difícil en nuestro sistema educativo actual, ya que solo se ocupa de asignaturas.

Hay niños que muestran aptitudes tempranas para la matemática, otros para la escritura, las lenguas, la música, el teatro, la pintura, el dibujo, etc. Estas habilidades diferentes pueden desarrollarse si el ambiente, familiar y escolar, proporcionarían las bases para su realización.

La educación infantil debe estar fuertemente ligada a la creatividad y al ejercicio de valores morales. El arte, en sus diversas manifestaciones, se constituye en el medio más importante para la educación en valores y desarrollo del talento creador. Los aprendizajes, que va adquiriendo el infante, deben ser reforzados con el pensamiento creador, el desarrollo del lenguaje y la comunicación.

La actitud creadora del niño deriva en una acción natural y cotidiana, ya que en todo instante su accionar replica espontaneidad y originalidad; el mundo que le rodea es imaginativo y sensible; ese mundo imaginario lo evoca a partir de su propia realidad, lo vive y solo le pertenece a él. Su curiosidad es ávida y perspicaz, al punto de abordar todo lo que llega a su mente y toca su ser. ¿Será posible para nosotros los adultos introducirnos en el encanto de los misterios de su ser, descifrar su mente y ver la manera cómo procesa y emana su expresión?

Grandes artistas intentaron actuar de la forma cómo un niño expresa y elabora a partir de su imaginación y espontaneidad; como la frescura del trazo en una pintura, el modelado, etc. Estos artistas lograron obtener brillantes resultados, como el pintor español Miró.

Los adultos hemos perdido la ilusión por el trabajo creativo, nos ocupamos en hacer las cosas de la manera correcta como todos lo hacen, de modo que nos esquematizamos y no solo eso, sino que exigimos al niño que haga tal o cual cosa de la manera cómo nosotros lo hacemos. Escuchamos decir a padres y profesores: “mira cómo yo lo hago para que tú también lo hagas de la misma forma”, lamentable atropello contra la libertad, la creatividad y la individualidad del niño.

El desafío en educación en el futuro consistiría en descubrir, explorar y experimentar métodos que permitan, a los adultos y maestros, contribuir a desarrollar el talento creador de los niños.

El ejercicio de la creatividad, a través del arte, es clave para una educación infantil. Un niño es artista por naturaleza, porque siempre está dispuesto a expresar con los materiales que se ponga a su alcance y se le dé la oportunidad de experimentar, sean pinturas, lápices, arcilla, y otros adaptables a su condición. Por eso es importante que la familia y la escuela se hagan responsables del desarrollo de potencialidades de los niños. Todos los niños tienen talento en mayor o menor grado, solo se necesita que los adultos ayuden a descubrirlo. Ello implica, entre muchos aspectos, el conocimiento de la naturaleza del arte infantil, el proceso creador, los roles del adulto y del maestro.

Yamandú Altamirano Julca

Ante la ausencia de posibilidades para poder desarrollar el talento creador y expresiones artísticas en los niños, nos impulsa ofrecer los argumentos científicos y didácticos de las inteligencias artísticas.

Yamandú Altamarino Julca

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho

Recibido: 28 de mayo de 2015

Aceptado: 23 de junio de 2015

Referencias

- La inteligencia reformulada. Las inteligencias múltiples en el siglo XXI, Paidós, Barcelona, 2003
- Bloom, B. y Husen, Torsten. Selección pedagógica. Traducción de Marta Soto Rodríguez, editor Mario Leyton Soto. Santiago, Chile: Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP). 1973.
- Gagné, R. M., La instrucción basada en la investigación sobre el aprendizaje. Universidad Iberoamericana, México, 1986. Gagné, R. M. y Briggs, L. J. La Planificación de la Enseñanza: sus principios. Editorial Trillas, México, 1987.