

La enseñanza y aprendizaje de la Literatura en complicidad con las Artes Plásticas

Nidia González Vásquez ¹, Patricia Quesada Villalobos ²

Resumen

En este artículo las autoras hacen una propuesta para aplicar dos disciplinas afines (Artes Plásticas y Literatura) con el propósito de generar una estrategia, o técnica, distinta a las que tradicionalmente se usan en la enseñanza-aprendizaje de la Literatura en el sistema educativo costarricense; dado que en este campo los estudiantes aprenden usualmente a través de la memorización, y el elemento creativo está prácticamente ausente en el proceso de enseñanza- aprendizaje, y, además, poco se aplica la teoría de inteligencias múltiples desarrollada por Howard Gardner (1995).

Se considera que la creatividad es una de las cualidades más significativas del ser humano, en tanto lo distingue de manera particular de las otras especies; por ello es necesario darle a los estudiantes la posibilidad de desarrollar su propia sensibilidad y ser capaces de expresarse ellos mismos; en lugar de comportarse como simples receptores de información, los transforma en actores de su aprendizaje siendo capaces de experimentar la Literatura a través de las posibilidades creativas que el arte puede brindar. En este aspecto, el Constructivismo es la teoría que **más** se acerca a estos objetivos.

Siguiendo el mismo orden, las autoras proponen un taller modelo basado en el trinomio Artes Plásticas, Literatura, Creatividad, para desarrollar como instrumento didáctico, el mismo consiste básicamente en las siguientes partes: a- Desbloqueo (sensibilizar para acercarse a las posibilidades expresivas, usando música y pintura) b- Contextualización y apropiación del texto literario (usando música, pintura y expresión oral) c- Producción **creativa** (múltiples posibilidades). Este modelo se propone como un ejemplo que puede ser adaptado a distintos niveles de la **enseñanza- aprendizaje** de la Literatura.

Palabras clave: Palabras clave: Artes Plásticas, creatividad, Literatura. Constructivismo, talleres de enseñanza-aprendizaje.

Abstract

In this article the authors make a **proposal** to apply **two family disciplines** to each other (Literature and Plastic Arts) at the learning- teaching process, the **purpose** is to get an strategy, or technique, different to the ones that are traditionally use when teaching Literature at costarrican educational system; **because** in this issue the students **usually** learn by memorize, and the **creative element** is **practically** absent of the learning-teaching processes, **besides** the theory about **several intelligences** (by Howard Gardner, 1995) is almost unapply.

Considering that **creativity** is maybe the human **being's** more significant quality since this capacity **differentiates** it especially of other species, to give the students the possibility to develop its sensibility and being able to expressed themselves instead of being simple information receivers, it transforms them into actors of its own learning being able to experience Literature through the **creative** possibilities that the art can give. In this aspect the constructive theory is the one that mostly comes closer to this objectives.

Following the same order, the authors **propose** a model shop based on the trinomial: Literature, **creativity**, and Plastic Arts, to develop as a didactic instrument, this consists basically of the following parts: a- **Unblock** (sensitize to come closer to expressive possibilities, **using** music and painting), b- Context and appropriation of the literary text (music, painting, oral expressions) c- **Creative** production (**several** possibilities). This model **is** giving by an example that can be adapted to different levels of **teaching-learning** Literature.

Key words: Plastic Arts, creativity, Literature, Constructive Theory. teaching shops.

1 Profesora de la Sede de Occidente, Licenciada en Artes Plásticas, pintora. luiacer@yahoo.com

2 Profesora de la Sede de Occidente. Licenciada en Filología Española. paquevi@cariari.ucr.ac.cr

INTRODUCCIÓN

La enseñanza y aprendizaje de la Literatura en cualquier nivel académico de primaria, secundaria o universitario, debe ser una experiencia interesante y motivadora, no obstante, aunque existen numerosos textos

"...dedicados a reflexionar sobre la enseñanza en todos los niveles se insiste particularmente en expresiones tales como "aprendizaje significativo", "elaboración de del conocimiento", etc. Definiendo un marco teórico en el que se rechaza el aprendizaje automático y memorístico, muchas veces sin sentido y que no atiende el desarrollo integral de la personalidad del alumno. Pero por lo general no se encuentran los modos "operativos" mediante los cuales se puedan lograr aquellos objetivos" (Anzorena, 1998)

Se entiende por "operativos" aquellas alternativas prácticas que puedan ser utilizadas en este proceso de enseñanza y aprendizaje, propuesta contenida en este artículo de forma sencilla, tomando en cuenta la existencia de pocos instrumentos que desarrollen el uso de recursos creativos. Generalmente se utilizan resúmenes, cuestionarios o descripciones, que reducen el abordaje del texto literario a una experiencia cognitiva memorística, cuando en realidad la Literatura, como hecho artístico, es un fenómeno que se basa en la capacidad creativa humana.

En el proceso de enseñanza y aprendizaje esta propuesta establece un vínculo de la Literatura con las Artes Plásticas, como recurso para enriquecer el estudio de los textos literarios y posibilite el desarrollo, o al menos, el uso por parte del estudiante, de sus capacidades expresivas y creativas.

Se propone como objetivo el estudio de textos literarios desde una perspectiva dinámica y creativa, que vincule el Arte Visual o Artes Plásticas, y sus alternativas, con la Literatura.

Lo anterior puede llevarse a cabo bajo el enfoque curricular constructivista, por cuanto este considera que el proceso de enseñanza y aprendizaje, si bien es cierto posee carácter individual y endógeno, también se sitúa en el plano de la actividad social y la experiencia compartida. El estudiante aprende de acuerdo con sus potencialidades, es decir, cada quien aprende en forma particular, dadas las características intelectuales y genéticas que se poseen, sin embargo, el aprendizaje también está determinado por las relaciones que se establecen con otras personas. En este sentido, el estudiante construye el conocimiento gracias a la mediación de otros, en un contexto particular. (Barbera, 2000:37).

El Arte como resultado de un proceso complejo involucra la expresión simbólica de la realidad, mediante

diferentes materias, a saber: Literatura, Música, Escultura, Pintura, Artes escénicas, Arquitectura y cine. Se considera la creatividad como un ingrediente fundamental en cualquier proceso constructivo de las artes; y la Literatura entendida como "el arte de la expresión por medio de la palabra", involucra también procesos creativos y, por lo tanto, en esta propuesta se vincula el trinomio Literatura, Artes Plásticas y Creatividad, para ser considerado como necesidad en las propuestas didáctica de hoy.

El concepto de creatividad utilizado considera el proceso creativo como el recurso más significativo del arte, que permite desarrollar un conocimiento de la realidad integral, y donde lo emocional y lo cognitivo encuentran su equilibrio, el proceso creativo básicamente combina ideas aisladas para producir una nueva idea (Goñi, 1999). De esta misma manera, a través del proceso que ofrecen las artes plásticas se apoya sensorialmente al conocimiento teórico (Anzorena, 1998) pudiendo integrarse varios elementos de la percepción, la expresividad y la experimentación para llegar a aprehender el conocimiento de una forma creativa, y mayormente vivencial.

El marco metodológico contempla un abordaje conceptual de aquellos términos básicos de este trinomio, con el fin de proyectar una propuesta práctica u operativa para su aplicación en la enseñanza y aprendizaje de la Literatura.

IMPORTANCIA DEL ARTE Y LA CREATIVIDAD

En todos los ámbitos de la vida, la creatividad es un componente esencial. Se manifiesta cuando el ser humano, por ejemplo, modifica su entorno, de acuerdo con su personalidad, en actos tan cotidianos como elegir la ropa que viste, el color de las cortinas de su habitación, la distribución de su casa o el tipo de lecturas que prefiere. Y, además, en actos trascendentes como escribir un poema, pintar un cuadro o en la invención científica.

La creatividad se revela como una característica humana que construye, propone, crea y perfila al ser humano:

"Compartimos el 98% de nuestra composición genética con los chimpancés. Lo que nos diferencia de ellos-nuestro lenguaje, valores, expresión artística, inteligencia científica y tecnológica- es el resultado de una ingeniosidad individual que ha sido reconocida, recompensada y transmitida a través del aprendizaje. Sin creatividad, sería verdaderamente difícil distinguir a los seres humanos de los monos" (Goñi, 1999:16)

Una de las cualidades más significativas del género humano es su capacidad de ser creativo, y el arte es sin duda una de las máximas expresiones de esa cualidad.

Sin embargo, en el ejercicio de la enseñanza y aprendizaje de la literatura, la formación académica y sus técnicas tradicionales de enseñanza, tienden a cultivar en mayor medida la inteligencia memorística, tomando poco o nada en cuenta los últimos conceptos sobre inteligencias múltiples, establecidas por Garner desde 1995, y dejándole la tarea de desarrollar la inteligencia expresiva y creativa a disciplinas consideradas artes mayores, como las Artes Plásticas, las Artes Dramáticas o la Música; cuando la literatura tiene la posibilidad de llegar a propuestas creativas y salir así de la pura descripción, los resúmenes o los análisis acartonados, que en poco motivan al estudiante o le permiten poner en práctica su capacidad creativa.

En experiencias concretas que incluyen el abordaje del texto literario a través del arte, se ha evidenciado la necesidad de estimular en los estudiantes esta capacidad humana.

Una formación artística que estimule la capacidad creativa no necesariamente lleva al nacimiento de nuevos artistas, sino a la construcción de un conocimiento humano integral, donde el estudiante sea consciente de sus cualidades como ser creativo.

No obstante, en algunas técnicas de enseñanza y aprendizaje puestas en práctica en los últimos años en Costa Rica, en el área de la Literatura y en los niveles de primaria y secundaria, se espera que los estudiantes "aprendan" únicamente a partir de textos y explicaciones por parte de los profesores, lo que impide un contacto más enriquecedor con el texto literario:

"los libros de texto sustituyen cada vez más a la experiencia directa que permite a los jóvenes alumnos aprender con todos sus sentidos"(VerLee William, 2001:18)

En nuestro país y otros países de América Latina (Enciclonet, 2000) es evidente que el sistema educativo académico en sus propuestas prácticas, utiliza pocos instrumentos provenientes de las distintas disciplinas artísticas, y se inclina por un solo camino para llegar al aprendizaje, puesto que la enseñanza-aprendizaje concluye en una valoración numérica que contempla escasos aspectos relacionados con el crecimiento interior de los estudiantes. En consecuencia, se han dejado de lado otras alternativas pedagógicas que potencien los procesos creativos y una aprehensión integral y vivencial del conocimiento, en la cual interviene el desarrollo personal y el valor de la experiencia, con toda la carga emocional

que implica. Una compensación numérica, como fin en sí misma y como resultado de la memorización, se ve imposibilitada a aportar elementos valiosos al desarrollo de la personalidad de los estudiantes y de su propio potencial humano.

Por otra parte, el Ministerio de Educación Pública, en el programa de Estudios de Español del tercer ciclo 2001, en el apartado de la justificación, plantea:

"La oferta educativa nacional está orientada a la formación de ciudadanos que posean conocimientos y destrezas, cultiven sus habilidades, ejerzan su pensamiento crítico, ejerciten su sensibilidad estética, que investiguen y puedan construir y reconstruir el conocimiento con la mediación del docente y tomen decisiones responsables y oportunas para que se incorporen positivamente en el medio social."(MEP,2001:11)

Sin embargo, y aunque teóricamente se le dé importancia a la promoción de actividades que inciten a la creación, cuando leemos los procedimientos utilizados para cumplir los objetivos, se encuentra con una gran carga de actividades donde prevalece el "reconocimiento" y la "identificación" de elementos literarios, circunscribiendo la creatividad al apartado de valores y actitudes, sin convertirse nunca en una actividad operativa dentro de los procedimientos planteados en este documento.

Es conocido que la Educación tradicionalmente se dedica una mayor importancia al intelecto, y a materias como la matemática y la historia, mientras que las potencialidades humanas de carácter mayormente emocional y espiritual que se ponen en práctica mediante el dibujo, manualidades, gimnasia o música han sido relegadas a un segundo plano. En este mismo sentido, disciplinas como la literatura pierden parte de su espíritu, tal como lo señala, citando a Arnheim, Horacio Anzorena:

"El problema, por supuesto, es que en las escuelas se presta tanta atención a las cuestiones de gramática, de puntuación y de ortografía-la mecánica de la escritura- que se suelen dejar de lado las de percepción y las de forma. Las artes -la literatura, las artes visuales, la música, la danza, el teatro- son los medios más poderosos de dispone nuestra cultura para dar intensidad a las particularidades de la vida. De esta forma se acrecienta el conocimiento" (Azorena,1998,38)

El arte es una de las experiencias más sublimes donde se expresa la creatividad humana, por otra parte, le permite al individuo explorar su capacidad de imaginar y llegar a crear otra realidad. En este ámbito, es donde nace también la literatura, que a partir de una realidad produce una nueva creación.

En concreto, en cuanto a la aplicación de técnicas creativas en la enseñanza de la literatura existen algunos pocos textos que provienen de España y Ecuador principalmente, pero en Costa Rica todavía no se hallan estudios o propuestas precisas, es decir, la aplicación de técnicas para la creatividad y específicamente el uso de las Artes Plásticas en la enseñanza y aprendizaje de la Literatura, no se han desarrollado dentro de ninguna propuesta costarricense, y sobre todo, no ha sido sistematizada en un trabajo concreto.

El proponer estrategias para abordar la literatura como arte y vincularla a la plástica, es de nuestro especial interés, para lograr estimular el desarrollo de la creatividad en los estudiantes, y contribuir al estudio literario bajo propuestas metodológicas integradoras que salven de la rigidez el abordaje de cualquier texto, así como propiciar la producción de propuestas creativas, para convertir a los estudiantes en protagonistas de su aprendizaje.

Al llevar a cabo prácticas donde se han logrado integrar el Arte y la Literatura, estas permitieron advertir, con mayor claridad la necesidad de estimular en los estudiantes habilidades humanas importantes para su formación, tales como: visualización, trabajo con materiales plásticos, integración de lo imaginativo y sensorial, expresividad a través del arte, expresión oral, y oportunidades de aportar nuevas ideas propias de los procesos creativos.

El derecho a la formación artística trasciende el ámbito de quien se dedica a las artes, de hecho es tan espontáneo e innegable que basta observar cómo los niños desarrollan sus inquietudes artísticas de manera natural, hasta que el adulto interviene juzga y limita sus primeros garabateos, o el uso que hace del color en un acto exploratorio y expresivo inherente a su naturaleza humana, ignorando que "El arte infantil no postula la belleza sino el triunfo de la vida" (Freinet, 1975:16)

HACIA NUEVAS PROPUESTAS

El sistema educativo costarricense ha estimulado, preferentemente, la capacidad memorística o racional del educando, sin embargo este hecho abarca sólo un aspecto del amplio rango de aptitudes intelectuales que son necesarias para la supervivencia de la humanidad. Por ejemplo, la teoría de "inteligencias múltiples" propuesta por Garner (1995), en la que se refiere a siete inteligencias (lenguaje, música, matemáticas y lógica, razonamiento espacial, movimiento, inteligencia interpersonal e inteligencia intrapersonal), se ha considerado escasamente. En este sentido más bien al estudiante se le exige una serie de informaciones que le dejan poca o ninguna posibilidad de hacer sus propios aportes:

"la capacidad de preguntar, de hallar respuestas, de descubrir formas y orden, de volver a pensar, reestructurar y encontrar nuevas relaciones, son cualidades que generalmente no se enseñan, en realidad, parece que no se toman en cuenta en nuestro sistema educacional"

(Lowenfeld, 1980:17).

Al ser la Literatura arte y conteniendo en sí misma la posibilidad de estimular en el estudiante la capacidad de pensar y expresarse, se ve despojada de este propósito porque las técnicas didácticas no tiene como objetivo principal la creatividad. Si se aborda el estudio de la literatura a partir de creaciones artísticas, el desarrollo creativo se tomaría en cuenta de manera práctica para que los niños y jóvenes y niños, disfruten de la literatura.

Read (1995), plantea que la tesis de Platón en la que defiende el arte como base de la educación, a pesar de los siglos no ha sido considerada seriamente por ninguno de sus discípulos, exceptuando a Shiller. Para Read el ideal más apasionado de Platón ha sido tomado como una simple paradoja.

Por consiguiente, con la aplicación de técnicas didácticas creativas en las que se emplee la percepción y la producción de: modos de expresión individual, literaria, poética, musical, plástica, educación estética en general, se lograría el desarrollo de las inteligencias y el juicio del individuo humano,

"Sólo en la medida en que estos sentidos establecen una relación armoniosa y habitual con el mundo exterior, se construye una personalidad integrada. Sin semejante integración, no sólo tenemos los tipos psicológicamente desequilibrados familiares al siquiátra, sino -y esto es lo más desastroso desde el punto de vista del bien general-, esos sistemas arbitrarios de pensamiento, de origen dogmático o racionalista, que a pesar de los hechos naturales, tratan de imponer sobre un mundo de vida orgánica un patrón lógico o intelectual." (Read, 1995:33)

Si los procesos de enseñanza y aprendizaje se basan en patrones lógicos y meramente intelectuales, estaríamos obviando la naturaleza del ser humano, como ser orgánico que se relaciona con su entorno a través de los sentidos. La educación debe tomar en cuenta estos aspectos para poder salvarse de un "mundo globalizado" que mide todo a través de la economía de consumo y de producción, lo que conduce a una seria amnesia sobre las necesidades humanas sensibles y la conciencia social.

En la actualidad la tecnología invade muchos aspectos de la existencia, y se cuestionan los paradigmas que por mucho tiempo han tenido validez, en este sentido se

necesitan seres humanos capaces de generar respuestas creativas, en un proceso investigativo pero también con sentido humanista. Por esta razón, el arte se convierte en el segmento medular de esta propuesta, puesto que

"El arte es una actividad dinámica y unificadora, con un rol potencialmente vital en la educación de nuestros niños. El dibujo, la pintura, o la construcción constituyen un proceso complejo en el que el niño reúne diversos elementos de su experiencia para formar un todo con un nuevo significado. En el proceso de seleccionar, interpretar, y reformar esos elementos, el niño nos da algo más que un dibujo o una escultura; nos proporciona una parte de sí mismo: cómo piensa, cómo siente, y cómo ve" (Lowenfeld:1980:15)

Por lo tanto, la tarea del docente se convierte en una labor cuidadosa, debe motivar a los estudiantes constantemente y guiar el proceso de enseñanza y aprendizaje para que las sugerencias recibidas enriquezcan el pensamiento y la experiencia cotidiana,

"somos los docentes los que tenemos que hacer ver a los niños que los conocimientos constituyen la herramienta más útil para comprender y disfrutar la realidad. Para ello tenemos el reto de vivir enamorados de la cultura, el arte y la ciencia, y hacer que el individuo se involucre en ese conocimiento vivencial" (Fonseca,2002:11)

"LA CREATIVIDAD COMO PROCESO EDIFICADOR ES CONSTRUCTIVISTA POR NATURALEZA COMO LO CREATIVO LO ES POR SU EJERCICIO" (ENCICLONET 2001)

El educador creativo debe facilitar la ideación, la libre expresión la inventiva y el redescubrimiento del propio entorno, sumado a esto, una constante reflexión y revisión del proceso enseñanza-aprendizaje de su propio que-hacer, lo que implica un proceso investigativo constante (investigación en el aula y fuera de ella). En el "aprendizaje significativo" el estudiante descubre, experimenta e incorpora conocimientos, es decir, se pasa de un modelo que le da mayor protagonismo al docente a otro donde el estudiante también es protagonista.

El espacio del aula debe entenderse como posibilitador de encuentros entre teoría y práctica, entre imaginación y materialización, entre utopía y realidad.

En la etapa inicial de la educación preescolar el niño es estimulado por medio de una metodología basada en el desarrollo de los recursos individuales. Sin embargo, por razones desconocidas

"esta predominancia de la adquisición de conocimientos a través de los recursos representacionales (señalando el camino por medio de preguntas o de situaciones problemáticas para la búsqueda de respuestas) es dejada de lado frente a la necesidad de adquirir la lecto-escritura" (Marín,1974:44)

Es necesaria una reorientación educativa que respete y tome en cuenta el proceso natural de aprendizaje del niño y el joven, donde la experiencia y la investigación tienen un papel predominante. Si aprender es una condición de vida de carácter permanente, ya que los avances en el campo del conocimiento no se detienen, sería importante también que los niños y los jóvenes logran los objetivos propuestos, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, creando elementos significativos.

La creatividad juega un rol preponderante, al aportar un enfoque que le permite a la persona tanto proponer problemas, como en el modo de resolverlos, retroalimentando en la vida cotidiana situaciones que puedan ser asimiladas como potenciales planteos que facilitan nuevos aprendizajes. El individuo creativo adquiere la capacidad de combinar ideas previas, para adquirir ideas novedosas que le servirán para enfrentar, resolver o proponer nuevas situaciones:

"La mayoría de las nuevas creaciones son combinaciones de ideas previas aisladas; así podríamos considerar el proceso creativo como una manera de combinar la idea 1 con la idea 2, para así producir una nueva idea 3. Encontramos dentro de este marco, que existen semejanzas en los pasos o etapas a través de los cuales un artista, científico, persona de negocios, etc., procede a definir, clarificar y resolver un problema. Profundizando un poco, podemos encontrar técnicas específicas particularmente, el pensamiento metafórico, que puede ser utilizado por pensadores creativos en cualquier área dada..."(Goñi,1999:58)

Por lo tanto, el producto creativo debe cumplir con tres condiciones simultáneas: originalidad (novedad de respuesta) pertinencia (lo auténtico justo y apropiado del producto creativo) y la relevancia (impacto y cobertura del producto).

Los principales problemas que se enfrentan, en el momento de estimular y desarrollar la creatividad, son los siguientes:

- 1- ausencia de una concepción teórica clara y actualizada en relación a la creatividad que no permite producir cambios reales y duraderos,
- 2- la utilización de estrategias fragmentadas, parciales y simples, que no corresponden con el carácter complejo y plurideterminado de la creatividad,

- 3- insuficiente trabajo interdisciplinario,
- 4- ineficiencias o ausencia de evaluación, 5- atención masiva para un recurso que requiere de seguimiento individual.

LA EXPERIENCIA DE TALLERES ARTÍSTICOS LITERARIOS EN GRUPOS UNIVERSITARIOS, SECUNDARIA Y PRIMARIA.

Se desarrollaron varios talleres aplicados por las autoras de este artículo y por la Licenciada Ligia Sancho, donde se llevó a la práctica un modelo que incluye el abordaje práctico de la enseñanza aprendizaje de la literatura bajo técnicas donde las artes plásticas comulgan con el estudio de textos literarios, en una complicidad creativa que busca estimular posibilidades expresivas en los estudiantes. Como resultado de experiencias con grupos universitarios (Estudios Generales, Lenguaje II y...), de secundaria (novenos años en el estudio del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha) y primer grado (dos grupos con distintos temas), se construyó un modelo adaptable a cualquier nivel que se desarrolla siguiendo tres grandes fases, congruentes con la propuesta que hace Menchén (1998).

La propuesta metodológica de los talleres se basa en la aplicación de los procesos creativos para elaborar estrategias específicas, partiendo de la siguiente estructura: 1-desbloqueo, 2-contextualización y apropiación del texto (investigación) 3-producción creativa.

De forma coincidente con lo propuesto en los talleres, Menchén (1998) se refiere a la necesidad de ejercitar el mundo interior del estudiante para que tenga ideas creativas, en tres vías: la **multisensorial** que se refiere a la expresión de sensaciones, sentimientos y emociones, la **intelectiva**, o sea desarrollo de la imaginación y el pensamiento, y la **ecológica**, que aborda la identificación y descubrimiento de la naturaleza de la cultura y el entorno.

Así, las tres fases que se abordaron en los talleres aplicados son **desbloqueo**: se emprende un proceso de sensibilización a través de la música, la pintura y el contacto con la naturaleza para lograr la disposición emocional que permita a los estudiantes descubrir su propia sensibilidad y capacidad expresiva, tantas veces olvidada por la falta de oportunidades para desarrollarla dentro del sistema educativo académico tradicional.

La segunda fase se denominó la **contextualización del texto literario** y persigue la familiarización con una obra literaria, tomando en cuenta el reconocimiento del

contexto histórico, social, político, económico, cultural, y ecológico y otros. Este conocimiento estimula al estudiante a interesarse por la creación literaria desde un punto de vista más amplio, y es el proceso mediante el cual el estudiante se acerca, desde su inteligencia racional a la fase del proceso creativo, donde se conoce y recoge la información necesaria que luego va a ser utilizada y organizada en la fase siguiente (fase de expresión creativa).

La última fase del taller se denomina **fase del proceso creativo**, y en ella se pretende obtener un resultado materializado en las propuestas plásticas a partir del texto, puesto que el estudiante plasma su interpretación o interés sobre el texto. En esta etapa los estudiantes improvisan personajes trasladándolos a su propia realidad, se identifican con uno en particular y lo hacen suyo en un ensayo, representación teatral o un conversatorio abierto con sus compañeros, este ejercicio les permite apropiarse del texto y descubrir tanto vínculos con su propia realidad como la forma en que ellos mismos ven el mundo. Posteriormente, elaboran y presentan un proyecto plástico, con carácter de investigación para una propuesta final, que debe ser discutido y orientado por parte del profesor.

En la parte final de esta fase obtienen una propuesta creativa con cualquier técnica plástica: pintura, modelado, dibujo y otros, que se organiza en una exposición para permitir el intercambio de ideas y la retroalimentación de las diversas propuestas.

Ejemplo de taller modelo adaptable a distintos niveles de enseñanza aprendizaje.

(Taller modelo general para niveles de primaria y secundaria)

Fecha de aplicación: _____

Aplicado al texto: _____

Nivel: _____

Número de estudiantes: _____

I PARTE. Contextualización de la obra y elaboración de expresiones creativas integradoras (música, literatura y pintura).

Duración recomendada: Una sesión de 80 minutos

Materiales recomendados: Papel periódico en pliegos de 40 x 60 cms (dos por cada participante), pinturas, crayolas, tizas o carboncillos (materiales de fácil adquisición), o láminas de papel grueso, cartulina, o cartón de caja, en caso de utilizarse pintura (tamaño recomendado 40x60 cm.), masking tape, un pincel por participante, grabadora y cassette con música barroca.

Paso 1: Introducción a la actividad

Objetivo: Enterar a los participantes de la dinámica por seguir para motivarlos. Se informará sobre el esquema guía, con opciones para variantes, supresiones o ampliaciones de actividades.

Duración: 5 min.

Descripción: El profesor hace una breve descripción de las actividades y la dinámica del taller: será activo, participativo, flexible, libre y creativo.

Paso 2: Contextualización sensorial (Primera fase)

Objetivo: Proponer, de manera articulada, una metodología para lograr, a través de esta actividad, la integración de lenguajes artísticos: musical, plástico y luego el musical, literario y plástico.

Duración: 10 min.

Descripción: Esta etapa inicial consta de tres ejercicios de relajación que pretenden preparar a los estudiantes para las siguientes actividades.

- a. Se escucha música relacionada al texto (puede ser música de la época del texto, música ambiental o música cuyo tema esté relacionado con el texto.
- b. Se hace lectura de un texto para meditación, relajamiento y contextualización del estudiante. El siguiente es un ejemplo, que puede **variarse** según los intereses del docente y el grupo, así como los objetivos de la actividad:

"Vamos a cerrar los ojos y concentrarnos en la música//

Alejamos nuestros pensamientos del exterior y respiramos lentamente//

Conscientes de la respiración, llevamos el aire por la nariz y hasta el estómago como si llenáramos un vaso de agua//

Luego dejamos salir el aire de la misma forma//

La música nos lleva, la sentimos en la respiración// dejamos que relaje nuestro cuerpo, nos volvemos livianos como si fuéramos parte de ella...

(pausa de 10-15 segundos)

Vamos a entrar a _____(ubicación espacio-temporal)

Llegamos a _____(punto específico en esa ubicación espacio – temporal)...//

Observen _____ enfocar detalles de ese lugar o momento_//

La música nos guía y como si fuera una pantalla pintamos el movimiento//

Le ponemos color y ritmo según la música,...//

Imaginemos el color, puede ser abstracto o real//

La música trae imágenes muy variadas y estamos ahí dentro//

Cada uno ve, escucha y siente de una forma especial. (pausa de 10-15 segundos)

Ahora tratemos de quedarnos con una de las imágenes en nuestra mente, porque vamos a hacer el viaje de regreso.

Volvemos a poner atención a nuestra respiración...la música nos guía

Pintamos en nuestra mente la imagen que más nos gustó en este viaje, la guardamos como una fotografía

Poco a poco y cuando estamos listos, abrimos los ojos...

Nos estiramos un poco, y ahora vamos a tratar de poner en el papel, con color y líneas simples la experiencia que nos dejó la música.

Siéntanse libres de hacer cualquier porque sólo ustedes son dueños de lo que vivieron. (Elaborado por las autoras de este artículo y la Lic. Ligia Sancho Víquez, 2002-2003)

- c. Inmediatamente después de esta lectura, los participantes proceden a pintar o dibujar escenas inspiradas en el contenido del texto, con los materiales elegidos para el caso.

Paso 3: Elaboración de trabajos pictóricos con base en textos literarios.

Objetivo: confeccionar productos artísticos, a partir de la integración del texto literario con el lenguaje plástico.

- a. En un periodo de 20 minutos, cada estudiante lee, en voz baja, una cita textual descriptiva (del ambiente en que se desarrolla el texto), y procede a pintar la imagen descrita. La música se mantiene todo este tiempo.
- b*. El estudiante lee una segunda cita textual, previamente seleccionada por él mismo, en la que se enfoca un tema, personaje o idea que haya encontrado interesante. Luego procede a pintar la idea en otro papel.

Duración: 20 minutos

* Adaptar el nivel de complejidad de acuerdo con la edad.

II PARTE. Integración y presentación de resultados de la actividad

Duración: Una sesión de 40 minutos o dos de ochenta.

Materiales: Pinturas realizadas por los participantes en el trabajo anterior *masking tape* para montar la exposición.

Paso 1. Presentación de trabajos

Objetivo: Exponer el resultado del taller y expresar verbalmente, la manera en que fue interpretado el texto mediante la producción plástica.

- Montaje de exposición: Los participantes deberán montar sus trabajos en una exposición en las paredes del aula.
- Cada estudiante expresa la relación que existe entre las obras plásticas y las citas textuales seleccionadas en una puesta en común. Además, podrán exteriorizar las emociones que experimentaron al realizar la experiencia y la forma en que se enfrentaron con ella.

Para niveles de secundaria y superiores

Paso 2. Análisis literario

Objetivo: Desarrollar estrategias de análisis e interpretación de textos literarios.

A continuación se ofrecen algunas sugerencias de actividades que pueden realizarse para el logro de un análisis literario.

- El docente selecciona y escribe en la pizarra o lleva en carteles, citas textuales relacionadas con los temas propuestos por el programa de estudios del MEP o según otros intereses y objetivos, a saber: Tipos de narradores, estilos literarios, género literario, movimiento literario, tonos del habla, tipo de lenguaje, acontecimientos relevantes, temas de interés, relación del texto con el contexto histórico-social, relación del texto con la actualidad.

Estos temas pueden ser analizados en forma colectiva, usando como referencia el material expuesto en la pizarra, o de la forma que el docente o el grupo mejor lo consideren: ofreciendo ejemplos, haciendo dramatizaciones, y otros.

- Se organizan varios subgrupos (el número que el profesor crea convenientes), para desarrollar cada tópico con ejemplos de la obra literaria en estudio, y con alguna actividad creativa: murales, graffiti, maquetas, desplegables, pequeños textos literarios novedosos, periódicos, revistas,

teatro, mesas redondas, juegos, títeres, vídeos y otros.

- Cada subgrupo expone su trabajo y distribuye el material a sus compañeros. (si es necesario esta última actividad puede programarse para una tercera sesión)
- Montaje de una exposición dentro del aula o a nivel institucional. Cada grupo expondrá sus trabajos al grupo o a otros estudiantes, profesores o padres, según las posibilidades de cada caso.

CONCLUSIONES

El conocimiento por sí mismo no es capaz de formarnos como personas felices y completas si carece de la oportunidad de crecimiento que le otorga el hecho creativo. Por eso la educación tiene el deber de enlazar el conocimiento con el estímulo y la posibilidad de proyectar la creatividad, y siendo el arte el resultado más sublime de este hecho, es necesario introducir de manera sensible su práctica en la educación.

En este caso por tratarse de dos disciplinas afines: Artes Plásticas y Literatura existe la estimulante tarea de proponer alternativas en aras de alcanzar una propuesta que logre romper con una enseñanza tradicionalmente memorística, y que incluya la experiencia **creativa** en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Los talleres que resultaron finalmente fueron validados en distintos grupos, con profesores de educación primaria, secundaria y universidad que los aplicaron. Los resultados de estas experiencias dejan ver, en primer término, la gran necesidad que existe de parte de los estudiantes de contar con este tipo de prácticas, y permite revelar la capacidad y motivación creativa de los estudiantes, valorar la experiencia como medio de aprendizaje y acortar brechas del ejercicio de las artes como una posibilidad que no es exclusiva del artista o el escritor profesional, sino que puede servir de recurso sensible, expresivo y creativo para vivenciar el conocimiento.

BIBLIOGRAFÍA

- Allan García, Edgar. 1993. *Formar un taller de creatividad literaria*. Barcelona: Vida Integral.
- Antune, Celso A. 2001. *Estimular las inteligencias múltiples*. España: Narcea.
- Aguera, Isabel. 1997. *Curso de creatividad y Lenguaje*. España: Narcea.
- Anzorena, Horacio. 1998. *Ver para comprender, Educación desde el arte*. Buenos Aires: Magisterio del Río de la Plata.

- Barbera, Elena y otros. 2000. *Constructivismo en la práctica*. Venezuela: Laboratorio Educativo.
- Badillo, Rosa Ma. 2000. *Cuentos para delfines*. España: Narcea.
- Borthwick, Graciela. 1993. *Espacios creativos en la Educación*. Buenos Aires: Editorial Bonum.
- Cervantes, Saavedra Miguel. 1967. *El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha*. Madrid: Espasa-Calpe.
- Cohen, Josef. 1983. *Procesos del pensamiento*. México: Trillas
- Duckworth, Eleanor. 1999. *Surgen ideas maravillosas*. España: Gedisa Enciclonet: www.enciclonet.com consulta: 21 de noviembre del 2001
- Fonseca Calvo, María Eugenia. "Educación ante nuevos retos". Semanario Universidad, 11 de octubre 2002, pág. 11. San José, Costa Rica.
- Freinet, Elise. 1975. *Dibujos y pinturas de niños*. Barcelona: Laia.
- Gardner, Howard. 2000. *Educación de la mente y el conocimiento de la disciplina*. Barcelona: Paidós.
- Gardner, Howard. 1994. *Educación artística y desarrollo humano*. Barcelona: Paidós.
- Gardner, Howard. 1994. *Estructura de la mente: La teoría de las inteligencias múltiples*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Gardner, Howard. 1993. *Mente no escolarizada: cómo piensan los niños y cómo deberían enseñar las escuelas*. Barcelona: Paidós.
- Gardner, Howard. 1993. *Arte mente y cerebro*. Una apreciación cognitiva. México: Trillas.
- Gardner, Howard. 1988. *Nueva ciencia de la mente: historia de la revolución*. Barcelona: Paidós.
- Galich, Manuel. 1983. *Teafrinos*. La Habana, Cuba: Gente Nueva.
- Goñi Alexandra. 1999. *Desarrollo de la creatividad*. San José, Costa Rica: EUNED.
- Guilford, J. P. 1994. *Creatividad y educación*. Barcelona: Paidós.
- Goodman, Paúl. 1973. *La des-educación obligatoria*. Barcelona: Fontanella.
- Lowenfeld, Víctor. 1985. *El niño y su arte*. Buenos Aires: Kapelusz, S.A.
- Lowenfeld, Víctor y Lambert. 1980. *Desarrollo de la capacidad creadora*. Buenos Aires, 1980.
- Martínez, Elvira. 2001. *El origen de la expresión en niños de 3 a 6 años*. Caracas: Editorial CICEP, S.A.
- Marín Ibañez, Ricardo. 1974. *La creatividad en la Educación*. Buenos Aires.
- Menchén Bellón, Francisco. 1998. *Descubrir la creatividad*. Madrid: Ediciones Pirámide.
- Ministerio de Educación Pública. 2001. *Programa de estudios de español, educación diversificada*. San José: Imprenta Nacional.
- Monreal, Carlos. 2000. *Qué es la creatividad*. Madrid: Biblioteca Nueva.
- Puente Ferreras, Aníbal (Autor). UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID [www.gratis web.com/alfonsoparedes/creatividad.h.t.m](http://www.gratis.web.com/alfonsoparedes/creatividad.h.t.m) consulta: 25 de noviembre del 2000 y 10 de febrero del 2001
- Read, Herbert. 1995. *Educación por el arte*. Barcelona: Paidós.
- Rodríguez E., Mauro. 1989. *Manual de creatividad*. Editorial Trillas. México: Trillas.
- Romo, Manuela. 1997. *Sicología de la creatividad*. Barcelona: Paidós
- Scholnik, Saúl. 1996. *Cuentos ecológicos*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Sefchovich, Galia. 1995. *Hacia una pedagogía de la creatividad*. México: Ed. Trillas.
- Sepúlveda, Luis. 1992. *Un viejo que leía novelas de amor*. Argentina: Tus Quets, Argentina.
- Stembert y Lubart. 1997. *La creatividad en una cultura conformista: un desafío a las masas*. Barcelona: Paidós.
- Torrence, Paúl. 1970. *Desarrollo de la creatividad del alumno*. Buenos Aires: Ed. Librería del Colegio.
- Verlag, Friedrich. 1979. *Educación para la creatividad*. Berlín: Verlag.
- Verlee Williams, Linda. 2001. *Aprender con todo el cerebro*. México: Editorial Martínez Roca.
- Waisbur, Gilda. 1996. *Creatividad y transformación*. México: Editorial Trillas.