

Incidencia de los Procesos Creativos en los Estudiantes de Artes Visuales

Incidence of Creative Processes in Visual Arts Students

Edison Mauricio Delgado-Miranda¹

✓ Recibido: 27/mayo/2021
✓ Aceptado: 7/septiembre/2021
✓ Publicado: 29/noviembre/2021

📖 Páginas: 40-45

🌐 País
¹Colombia

🏛️ Institución
¹Universidad de Pamplona

✉️ Correo Electrónico
¹Edison.delgado@unipamplona.edu.co

🆔 ORCID
¹<https://orcid.org/0000-0002-3022-8175>

Citar así: 🗣️ APA / IEEE

Delgado-Miranda, E. (2021). Incidencia de los Procesos Creativos en los Estudiantes de Artes Visuales. *Revista Tecnológica-Educativa Docentes 2.0*, 1(1), 40-45. <https://doi.org/10.37843/rted.v1i1.232>

E. Delgado-Miranda, "Incidencia de los Procesos Creativos en los Estudiantes de Artes Visuales", RTED, vol. 1, n.º 1, pp. 40-45, nov. 2021.

Resumen

En la historia de la humanidad enfocado en el arte, específicamente en el dibujo y la pintura, se da la habilidad de representar imágenes reales, ficticias o abstractas sobre una superficie, que puede ser de naturaleza muy diversa y con diferentes pigmentos. Esta investigación tuvo como objetivo el análisis e incidencia de los procesos creativos en el aprendizaje de la expresión gráfico-plástico del retrato-autorretrato en los estudiantes de primer semestre de Artes Visuales, Universidad de Pamplona. Por lo tanto, se realizó una revisión bibliográfica sobre los aspectos relevantes de la teoría estudiada, así como de los trabajos en el ámbito internacional, nacional y regional, los cuales fueron de gran utilidad para el diseño metodológico, planteamiento, estrategia y análisis de los resultados. El tipo de investigación fue cualitativo con el método fenomenológico e iniciada con una etapa de diagnóstico donde se logró establecer una población caracterizada por cinco estudiantes de primer semestre más 3 docentes que fueron de suma importancia por sus aportes. Con su posterior análisis, información y discusión los resultados llevaron a la conclusión principal: los procesos creativos sí influyeron a la hora de dibujar un rostro sabiendo como requerimiento una percepción muy aguda ya que, por este motivo, la expresión gráfico-plástica del retrato-autorretrato es muy efectiva para los que están aprendiendo a ver y dibujar.

Palabras clave: Proceso creativo, gráfico-plástica, retrato, autorretrato.

Abstract

In the history of humanity focused on art, specifically on drawing and painting, there is the ability to represent reals, fictitious or abstract images on a surface, which can be very diverse and with different pigments. This research's objective was to analyze and incidence of the creative processes in the learning of the graphic-plastic expression of the portrait-self-portrait in the students of the first semester of Visual Arts, University of Pamplona. Therefore, was carried out a bibliographic review on the relevant aspects of the theory studied and the works in the international, national, and regional fields, which were very useful for the methodological design, approach, strategy, and analysis. From the results. The type of research was qualitative with the phenomenological method and began with a diagnostic stage where it was possible to establish a population characterized by five first-semester students plus three teachers who were of great importance for their contributions. With their subsequent analysis, information and discussion, the results led to the main conclusion: the creative processes did influence when drawing a face, knowing as a requirement a very acute perception since, for this reason, the graphic-plastic expression of the portrait- Self-portrait is very compelling for those who are learning to see and draw.

Keywords: Proceso creativo, gráfico-plástica, retrato, autorretrato.

Introducción

En la historia de la humanidad, enfocado en el arte, específicamente en el dibujo como la pintura, se da la habilidad de representar imágenes reales, ficticias o abstractas sobre una superficie, puede ser de naturaleza diversa (madera, tela, papel entre otros) por medio de pigmentos mezclados con otras sustancias orgánicas o sintéticas, el retrato y autorretrato como producto de un proceso es representación máxima como expresión gráfico plástica que al pasar de los años alimenta la pintura con diferentes materiales (grafito, conté, carboncillo, entre otros) es así como como se convierte en suma importancia para la historia del arte.

Se ha considerado que el retrato nació con el arte funerario del antiguo Egipto, concretamente en el año 1500 a. C., cuando se pasó de una representación esquemática de la imagen del faraón al retrato del mismo, debido a su condición semihumana y semidivina, así mismo se trabajó en la pintura griega, la edad media, el renacimiento, y parte del siglo XIX que conoció un nuevo momento de esplendor del retrato, gracias al impulso de la clase burguesa, buscando poseer todo lo que antes era privilegio de las jerarquías dominantes. La invención de la fotografía provocó en capas cada vez más amplias una sociedad en vivo deseo de fijar la imagen de cada uno captada en su movimiento o detenida en una actitud. En adelante, el individuo dejó de ser un modelo pasando a convertirse en un motivo gráfico y pictórico que permitió a los artistas desarrollar sus facultades plásticas.

Desde el autorretrato que fue el medio de expresión más íntimo del artista, dibujante y el pintor, ellos plasmaron en sus cuadros sus rasgos, su personalidad, su deseo de ser inmortalizado. Para realizarlo correctamente se requiere un autoconocimiento, una autoobservación profunda del mismo artista que es la que se quiere lograr en este proceso investigativo. Tal como lo señala el autor Araque-Hurtado “El autorretrato a lo largo de la historia ha servido para que el artista reafirme su intención creativa en conexión con la expresividad de su psiquis, como

antecedentes para el desarrollo del proyecto” (2016, p. 2). El autorretrato se realiza con ayuda de un espejo o de una fotografía, o sencillamente plasmando sobre el papel con lápiz o sobre el lienzo y pintura la idea que uno tiene de sí mismo. Lo que señala que el “autorretrato la autorrepresentación de la fisonomía del propio artista” (2014, p. 123).

El estado anímico del artista se pone de manifiesto en la elección de la pose, de los gestos y de la vestimenta. “En una ocasión le comentaron a Pablo Picasso con respecto a sus autorretratos: “pero no se parece en nada al modelo real...”, él respondió: “no importa, ya se le va a parecer” (Estrada-Herrero, 1988, p.275). Desde la teoría de la Gestalt e importante en la construcción de este tema, Estrada-Herrero sustenta que lo “Básico en la teoría de la Gestalt es el principio de que toda percepción supone una forma de partes integradas aprehendidas en un mismo acto de intuición” (1988, p.374), acto que se necesitó para la expresión gráfico plástica del retrato-autorretrato. Esta investigación tuvo como objetivo el análisis e incidencia de los procesos creativos en el aprendizaje de la expresión gráfico-plástico del retrato-autorretrato en los estudiantes de primer semestre de Artes Visuales, Universidad de Pamplona.

Metodología

El diseño llevado a cabo para el desarrollo de esta investigación fue el diseño cualitativo tipo fenomenológico: Explica la naturaleza de los hechos o fenómenos, desde la posición subjetiva de los individuos estudiados, lo que distingue a este diseño de otros diseños cualitativos es las experiencias del participante o participantes como centro de indagación (Hernández-Sampieri et al., 2006, p. 712).

Dentro de la corriente fenomenológica, destacan Taylor & Bogdan, cuya perspectiva se basa en una fenomenología esencial:

Para el fenomenólogo, la conducta humana, lo que la gente dice y hace, es producto del modo en que define su mundo. La tarea del fenomenólogo y de nosotros, estudiosos de la metodología cualitativa, es aprehender este

proceso de interpretación. El fenomenólogo intenta ver las cosas desde el punto de vista de las personas (1984, p. 23).

De la misma forma Benavidez-Penagos et al., habló de un tema importante en la investigación, “Hablar de espacios de comunicación participativa en la academia, donde se discuta en torno a memoria histórica, nos acerca a comunidades próximas desde el reconocimiento propio de nuestras raíces. En reflexiones de lo concebido como Patrimonio Cultural” (2021, p. 2). De esta manera, es acorde el diseño como estudio y correspondiente análisis de la información proporcionado por los participantes de esta investigación. Esta investigación se trabajó desde experiencias en los estudiantes con el tema de retrato y autorretrato. Dado que:

La investigación cualitativa, se planteó, por un lado, que observadores competentes y cualificados pueden informar con objetividad, claridad y precisión acerca de sus propias observaciones del mundo social, así como de las experiencias de los demás. Por otro, los investigadores se aproximan a un sujeto real, un individuo real, que está presente en el mundo y que puede, en cierta medida, ofrecernos información sobre sus propias experiencias, opiniones, valores...etc. Por medio de un conjunto de técnicas o métodos como la observación participante, las entrevistas, las historias de vida, el estudio de caso o el análisis documental, el investigador puede fundir sus observaciones con las observaciones aportadas por los otros (Rodríguez-Gómez, Gil-Flores & García-Jiménez, 1996, p. 62).

Es por este enfoque de investigación donde se identificó este proyecto con la postura de Thomas et al., quien hace un análisis comparativo de concepciones y críticas a la metodología cualitativa encontrando una nueva versión de esta metodología, señalando lo siguiente:

a) Usa palabras más que números. b) La preferencia por información que sucede de manera natural por observación y por entrevistas no estructuradas. c) La preferencia por los símbolos, más que por los comportamientos o sea intentar, registrar el mundo desde el punto de vista de la gente que está siendo estudiada. d) El rechazo de las ciencias naturales como modelo, es relativo,

porque hay diferentes clases de ciencias naturales, desde la botánica hasta la física teórica. e) La preferencia por investigación inductiva generadora de hipótesis más que por aquella que se orienta a la prueba de hipótesis, y ese también es relativo reconociendo que deben de ser verificadas, si no se limitarían a meras especulaciones (2005, p. 346).

Por consecuencia existen tres momentos como parte de este método que sirven para la realización de estos estudios de corte cualitativo y se recurre a las siguientes etapas: descriptiva, estructural y de discusión. Etapa descriptiva: lograr una descripción del fenómeno de estudio, lo más completa y no prejuiciadamente posible, que refleje la realidad vivida por la persona, su mundo, su situación en la forma más auténtica, consta de tres pasos fundamentales:

- a. Elección de la técnica o procedimiento.
- b. La aplicación de la técnica o procedimiento seleccionado.
- c. Elaboración de la descripción protocolar.

El trabajo central fue el estudio de las descripciones contenidas en los protocolos; éstos están constituidos de varios pasos entrelazados, y aunque la mente humana no respeta secuencias tan estrictas, ya que en su actividad cognoscitiva se adelanta o vuelve atrás con gran rapidez y agilidad para dar sentido a cada elemento o aspecto, sin detenerse en cada uno los ve por separado, de acuerdo con la prioridad temporal de la actividad en que pone énfasis.

Se intento relacionar los resultados obtenidos de la investigación con las conclusiones o hallazgos de otros investigadores para compararlos, contraponerlos o complementarlos, y entender mejor las posibles diferencias o similitudes. De este modo, es posible llegar a una mayor integración y a un enriquecimiento del “cuerpo de conocimientos” (Husserl, 1931, p. 369) del área estudiada.

Resultados

Por medio de esta investigación se demostró mayor posibilidad de establecer la incidencia de los procesos creativos en el aprendizaje de la expresión gráfico-plástica del retrato-autorretrato en los estudiantes de primer semestre de Artes Visuales de la Universidad de Pamplona. Se evidencio también que los métodos pedagógicos de los procesos creativos utilizados fomentaron el aprendizaje y posterior reflexión del estudiante potenciando sus habilidades en la expresión gráfica plástica.

Lo anterior se confirmó a partir de categorías de estudio contrastadas con los resultados de los instrumentos de recolección de información. En primer lugar, se encontró la categoría de procesos creativos conteniendo dos categorías de análisis fundamentales como lo son el dibujo – percepción, y posterior enseñanza – aprendizaje, en el análisis se determinó una importancia de esta formación académica con el desarrollo de habilidades donde se potencie el manejo del punto, contornos, línea espacios o representación espacial, el color, luz y sombras, textura, relaciones, y la forma o gestal (forma total).

De esta manera se recordó la habilidad global del dibujo que se compone de cinco habilidades básica (contornos, espacios, proporciones, luces y sombras para llegar al proceso de Gestalt) teniendo en cuenta no solo a la persona como modelo, sino también el espíritu del artista. Lo cual, respalda lo señalado por Bula-Escobar “Artes, letras, ciencias y filosofía nacen de la esencia misma de lo humano, del empeño por conocer, crear, transformar y comunicar” (2020, p. 2). Además, tal como recuerda las palabras de Loomis:

Nuestro objetivo común quizá es dibujar por pasatiempo, o tal vez se es un estudiante que asiste a clase de dibujo, o quizás se es un joven profesor que acabe de graduarse... sea cual fuese la situación este conocimiento le ayudara porque es practico hacia el dibujo de la cabeza (1959, p. 14).

Se confirmó a través de la segunda categoría base denominada expresión gráfico-plástica, su categoría de análisis lenguaje

gráfico plástico y de la misma enseñanza – aprendizaje: el ejerció pedagógico en los procesos creativos debe contribuir en el aprendiz al manejo de la forma, el color, textura y composición. De la misma forma, López-Jiménez sustenta que:

Los medios en la vida escolar de los jóvenes y su influencia en el comportamiento Es significativa la presencia de los medios de comunicación en la población de las instituciones académicas estudiadas, donde el 100% cuenta con al menos un medio de comunicación dirigido y administrado por estudiantes. Esto demuestra el interés que los jóvenes tienen de expresar públicamente sus opiniones y ser reconocidos como mediadores sociales (2003, p.5).

Es así como paradójicamente, mientras mayor sea su claridad con la que el artista observa al modelo o persona que está intentando retratar, más sencillo será para el observador (ver Figura 1) ver más allá del parecido del retrato con el modelo y poder percibir el artista. “Las revelaciones de este tipo, que ultrapasan el parecido, no son voluntarias, sino simplemente el resultado de una observación minuciosa y basada en la modalidad D (Parte derecha del cerebro)” (Edwards, 1984).

Se tiene en cuenta, desde los procesos creativos, hablamos del dibujo así pues su percepción sobre el punto como parte fundamental para entender contornos, ese manejo de líneas en ejercicios prácticos para la representación espacial, la incidencia de la luz y sombras fundamental para el manejo del color, la textura que se puede lograr y sus infinitas relaciones, sobre todo la forma o gestal como un todo, es así como esta temática es fundamental en el aprendizaje y su posterior enseñanza.

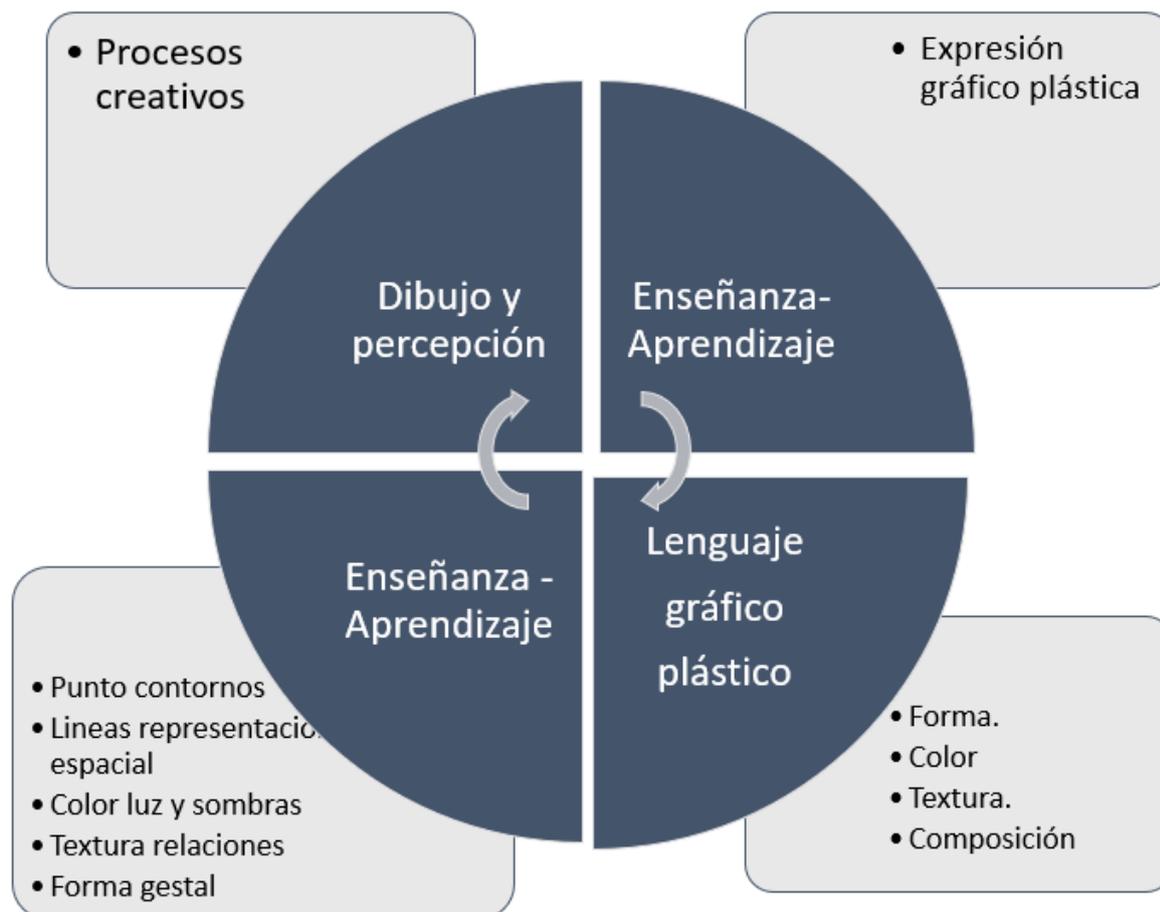
Lo que nos lleva a inferir en la incidencia hacia otra categoría, expresión gráfico plástica, en como la forma en un cuadro, la gestal, el color como algo más profundo de experimentación, la textura como reconocimiento y la composición de mucha profundización fue de vital importancia en este aprendizaje de la técnica enfocada hacia el retrato y autorretrato ya que lleva a todo un inicio de reflexión posterior proceso y

culminación que no se pueden desligar. Lo cual justifica lo señalado por Sanz-Lobo “ciertas estrategias entrenada con las técnicas de desarrollo de la creatividad pueden

generalizarse, usarse y en otros momentos o situaciones” (2003, p.53).

Figura 1

Interpretación del Fenómeno de Estudio

Nota. *Procesos creativos enseñanza aprendizaje hacia la expresión gráfico-plástica*, elaboración propia (2021).

Conclusiones

En esta investigación se realizó un estudio sobre la incidencia de los procesos creativos en el aprendizaje de la expresión gráfico-plástica del retrato - autorretrato en los estudiantes de primer semestre de Artes Visuales de la Universidad de Pamplona a través del desarrollo de la exploración, teniendo en cuenta los objetivos se pudo llegar a las siguientes conclusiones:

Sí existe una incidencia de los procesos creativos en el aprendizaje de la expresión gráfico-plástica del retrato y autorretrato en los estudiantes de primer semestre de Artes Visuales de la Universidad de Pamplona, con una metodología adecuada enfocada a los

procesos creativos se pueden desarrollar habilidades artísticas en los estudiantes enfocados hacia la creación de retrato - autorretrato.

El aprendizaje de la expresión gráfico-plástica se da implementando procesos creativos adecuados siguiendo un orden en el desarrollo de habilidades artísticas como lo son, expresión a través del punto, línea, textura hasta llegar a elementos más complejos como la composición, el uso de luz - sombras y finalmente hasta llegar al entendimiento del lenguaje gráfico plástico como una forma de comunicación y de emisión de un mensaje.

En este sentido se pudo establecer: deben existir momentos de aprendizaje que van en escala de menor a mayor dentro de un proceso creativo, que estos momentos pedagógicos y metodológicos dan como resultado el desarrollo de destrezas de expresión gráfico-plástica. Se destaca, dentro de esos procesos metodológicos el taller de dibujo y arte generan un desarrollo en la capacidad perceptiva del estudiante generando apertura hacia la creatividad y el manejo espacial-visual.

En definitiva, se pudo concluir, sí es posible determinar la incidencia de los procesos creativos en el aprendizaje respecto a la expresión gráfico-plástica del retrato - autorretrato con la aplicación de técnicas de enseñanza artísticas adecuadas para el fortalecimiento de los procesos creativos en los estudiantes.

Finalmente, para dibujar un retrato buscando que el resultado se parezca al modelo, se requiere una percepción muy aguda. Por este motivo, la expresión gráfico-plástica del retrato - autorretrato son muy efectivas para los que están aprendiendo a ver, observar, dibujar y se acompañan de los procesos creativos. En consecuencia, a esto Edwards señala:

El efecto que nos produce una percepción correcta es inmediato e inequívoco, ya que todos sabemos cuándo el dibujo de un rostro es correcto en las proporciones generales. Y esta valoración, sobre si se ha acertado en las valoraciones, aún será más precisa si conocemos a la persona retratada (1984, p.22).

Agradecimientos

Agradezco al tutor Mg. Edgar Aurelio González-Bautista y a la directora tesis Mg. Johanna Marcela Rozo de la Universidad de Pamplona. Pamplona – Norte de Santander - Colombia.

Referencias

- Araque-Hurtado, L. (2016). El autorretrato como medio de catarsis investigación-creación pictórica. (trabajo de grado). Universidad Tecnológica de Pereira.
- Báscones-Reina., N. (2014). Concepto actual del autorretrato en la obra del artista contemporáneo y la búsqueda de

la identidad en la práctica artística. (Tesis Doctoral) Valladolid.

- Benavidez-Penagos, G., Arias-González, M. Perassi, M., & Castiblanco-Venegas, Y. (2021). Comunicación Participativa en la Academia: Construyendo Tejido Social desde la Memoria Histórica. *Revista Tecnológica-Educativa Docentes 2.0*, 11(1), 27–35. <https://doi.org/10.37843/rted.v11i1.182>
- Bula-Escobar, G. (2020). Serie lineamientos curriculares Educación Artística. Ministerio de Educación Nacional.
- Edwards, B. (1984). Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro. LAVEL. Polígono Los Llanos.
- Estrada-Herrero, D. (1998). Estética. Editorial Herder.
- Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C. & Baptista-Lucio, P. (2006). Metodología de la Investigación. McGraw Hill.
- Husserl, E. (1931). Fenomenología y Antropología. En: Anuario de Filosofía Jurídica y Social (1985). Sociedad Chilena de Filosofía Jurídica y Social. Traducción de Raúl Velozo.
- Loomis, A. (1959). *Dibujo de Cabeza y manos*. The Viking Press.
- López-Jiménez, D. (2003). *El consumo crítico de los medios de la juventud y el lenguaje de la discreción como propuesta pedagógica*.
- Rodríguez-Gómez, G. Gil-Flores, J. & García-Jiménez, E. (1996). *Metodología de la Investigación cualitativa*. Ediciones Aljibe.
- Sanz-Lobo, E. (2003). *Procesos creativos: problemas y arte*. En Congreso INARS: la investigación en las artes plásticas y visuales. Universidad de Sevilla
- Taylor, S.J. & Bogdan, R. (1984). Introducción a los métodos cualitativos de investigación – La búsqueda de significados. Paidós Barcelona.
- Thomas, J.R., Nelson, J. K. & Silverman, S.J. (2005). *Research Methods in physical Activity*. Fifth edition. Human Kinetics.