

ARTE, NATURALEZA Y CREATIVIDAD: EL RETORNO A UN REINO ENCANTADO¹

Iván Toledo Sandoval²

Abstract

This research was carried out in the 8th B Grade of Liceo Alonso de Ercilla y Zúñiga, Ercilla, Chile.

Its objective has been to create environmental awareness by means of a variety of activities which have the visual arts as a reference.

The methodology based on action investigation has given the student the possibility to internalize environmental attitudes through a slow process of watching, drawing, painting, discovering and valuing nature.

The results are conclusive: the students have adopted a more sensitive behaviour when facing nature and environment, they have learned to appraise the place where they live, discover and enjoy the aesthetics of Ercilla's landscape. At the same time, they have internalized a valuable conceptualization of arts.

Resumen

Esta investigación fue realizada en el Octavo año B del Liceo Alonso de Ercilla y Zúñiga de la comuna de Ercilla, Chile.

Su objetivo ha sido el crear una conciencia ambientalista a través de una variada gama de actividades que tiene como referente a las Artes Visuales.

La metodología, fundada en la investigación - acción, ha hecho posible que los educandos internalicen actitudes ambientalistas a través de un paciente proceso de observar, dibujar, pintar, descubrir y valorar la naturaleza .

Los resultados son concluyentes: los alumnos han adoptado una actitud más sensible frente a la naturaleza y el medio ambiente, han aprendido a valorar el lugar donde viven, a descubrir y gozar de la estética del paisaje de Ercilla. A la vez, han internalizado una valiosa conceptualización de Arte.

¹ Tesis para optar al Grado de Magister en Educación, Mención Educación Ambiental.

² Magister en Educación Mención Educación Ambiental, Universidad de la Frontera, Temuco, Chile. Fax: (56) (45) 325251.

Introducción

La investigación "Arte, Naturaleza y Creatividad: el retorno a un reino encantado", se realizó en la comuna de Ercilla con un colectivo de alumnos del Octavo Año B del Liceo Municipal de esa comuna. Constituye un notable esfuerzo por crear una conciencia ambiental, la sensibilidad estética y la valoración por entorno inmediato en que viven los educandos a través de un contacto pleno con la naturaleza.

Un conjunto complejo y variado de vivencias asociado a las Artes Visuales que actúan como un soporte y también a la poesía, pronto dan cuenta de un descubrir y reencantarse con el medio ambiente y los parajes naturales de Ercilla. De esta manera, de un modo inesperado la creatividad, la magia y una actitud empática hacen aflorar esta poesía y este reencantarse con esos lugares donde viven los niños.

La investigación deviene entonces, como un hecho novedoso, original, colmado de sensibilidad y de la generación de una conciencia ambiental que por los métodos y estrategias utilizadas puede llegar a ser replicada en cualquier comunidad educativa.

El problema que constituye el eje central de la Investigación se define de la siguiente manera:

¿Será posible generar a través de las Artes Visuales un sentimiento de aprecio y goce estético por el medio ambiente y la naturaleza en los alumnos y alumnas del Octavo año B del Liceo Alonso de Ercilla y Zúñiga, que sea conducente a una conciencia ambientalista y al desarrollo de la expresión creadora?

Objetivos.

1. Generar en los niños(as) a través de un conjunto variado de actividades participativas, una actitud de respeto hacia la naturaleza y el medio ambiente que implique una creciente conciencia ambiental.
2. Valorar y respetar la naturaleza y el medio ambiente para preservarla como una fuente inagotable de posibilidades para la apreciación estética y el desarrollo de la expresión creadora de los niños(as).

Metodología.

La investigación se adscribe a un paradigma de carácter cualitativo. Este enfoque es el que más se aviene con el análisis interpretativo. El estudio exhaustivo de las creaciones plásticas de los niños(as) sólo pueden llegar a comprenderse de un modo amplio y holístico como el que se realiza desde una perspectiva cualitativa.

Este tipo de diseño, se interesa por el estudio de los problemas prácticos, uniendo la teoría con la praxis: "interpreta lo que ocurre desde el punto de vista de quienes actúan e interactúan en la situación problema" (Rodríguez et al., 1996 p.52).

Esto resulta ser particularmente válido cuando se piensa que el proyecto de investigación está íntimamente ligado a la esfera de la creatividad, los sentimientos, las

emociones y donde no se excluye, incluso, el potencial de los niños(as) de llegar a poetizar esa realidad que servirá de referente durante todo el largo proceso de investigación.

La metodología de trabajo se estructura desde una perspectiva de apertura hacia el medio ambiente y la naturaleza. Una eclosión de vivencias activas generan interacciones que enriquecen los nuevos aprendizajes en un conjunto de actitudes que se analizan desde una concepción holística e interpretativa.

En este contexto, el diseño cualitativo que más se ajusta a los propósitos de esta investigación es el que se asocia al de la Investigación – Acción.

Se ha considerado, además, como referente este modelo porque constituye estilo, de algún modo, una cierta manera de vivenciar el proceso educativo y además es parte sustantiva de la acción docente en la cotidianeidad. “Es precisamente en la inmediatez de lo cotidiano donde el enfoque de la Investigación-Acción logra sus mejores propósitos. No es, en consecuencia, una forma de añadido o, apéndice más, sino un modo de hacer profesional de gran trascendencia” (López, 1999, p.22).

La muestra ha incluido alumnos y alumnas del Octavo año B del Liceo Alonso de Ercilla y Zúñiga de la comuna de Ercilla. Esta estuvo integrada por 32 alumnos: 26 niños y 6 niñas, con un promedio de edad de 14 años, de un nivel socio económico y cultural y deprivado, en que un 56% de ellos provienen del área rural y un 69% es de origen mapuche.

Los instrumentos de recolección de datos que se han utilizado se mencionan a continuación:

- Escala de Apreciación.

Se han obtenido datos referidos a detectar las actitudes de los niños y niñas y su relación afectiva con el medio ambiente y la naturaleza.

- Cuestionario con preguntas abiertas.

Constituye una cierta forma de evaluar ex- post, brindando por lo tanto, una visión globalizadora del resultado del proceso investigativo.

- La producción plástica de los alumnos.

El análisis de la producción plástica de los niños (as) se constituyó en uno de los ejes centrales en que se basó el análisis interpretativo del proceso de investigación.

- Notas de Campo.

Un importante caudal de información logró configurar una bitácora de hechos, situaciones claves, descripciones de actividades y reflexiones de los participantes y del investigador.

Los instrumentos de recolección de datos se complementaron con fotografías y grabaciones de audio.

Análisis e Interpretación de Resultados.

Se ha realizado conforme a las siguientes fases:

- Acercamiento de los alumnos al trabajo en plena naturaleza.

Esta etapa se inicia con un diagnóstico cuyo tema de expresión plástica se titula “Mi pueblo”.

El análisis de esta primera creación plástica está orientada a determinar el grado de desarrollo del lenguaje visual de los niños y niñas: como perciben el pueblo donde viven, de qué manera son capaces de expresarlo a través de un dibujo al grafito.

El análisis de esta realización plástica se sintetiza en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 1
Diagnóstico: Expresión Plástica “Mi Pueblo”

Aspectos Formales	Logrado %	Semi Logrado %	No Logrado %
Espacio	30	22	48
Línea	33	48	19
Forma	26	33	41
Textura	11	15	74
Expresión de la idea o tema	30	26	44

27 alumnos realizaron el diagnóstico.

Del esquema sinóptico es posible realizar el siguiente análisis formal y estético

Los niños y niñas no han logrado un desarrollo significativo de su lenguaje plástico.

El espacio es uno de los problemas más frecuentes: esquemas de dibujo pequeños se pierden, en un fondo con grandes áreas vacías.

La línea, se presenta débil en un 33% de los casos; continua, dura e inexpressiva en un 67% de los casos (logrados y no logrados).

Las formas son sugerentes y promisorias, sin embargo están aún en un nivel escasamente desarrollado.

Un 11% de los niños y niñas insinúa el concepto de textura.

Los educandos han realizado sus creaciones en hojas de cuadernos de copia y matemáticas, en un hacer que se configura descuidado y escasamente prolijo realizado con prisa y mínima reflexión.

Timidez, inseguridad, casi ninguna motivación por el arte son de alguna manera, los conceptos claves que mejor definen esta realidad.

El desarrollo de la “percepción visual” y “el darse cuenta”, aspectos esenciales de la plástica, se constituye en soportes estructurales del desarrollo del lenguaje visual de los alumnos. Se pretende que los niños internalicen conceptos básicos de Arte y lo apliquen en sus creaciones y a la vez que en este “hacer consciente” internalicen lenta, pero sostenidamente en el tiempo, una actitud ambientalista de respeto y valoración por la naturaleza.

CUADRO N° 2

Esquemas de Dibujos del Medio Ambiente Natural

Árboles

Aspectos Formales	Logrado	%	Semi logrado	%	No Logrado	%
Forma	13	52	06	24	06	24
Textura	10	40	08	32	07	28
Línea: achurado	09	36	08	32	08	32
Espacio	12	48	04	16	09	36
Prolijidad-limpieza	08	32	05	20	12	48
Expresión de las formas	11	44	05	20	09	36

En esta experiencia participaron 25 alumnos.

La idea central de esta actividad consistió en dibujar árboles de los alrededores de la plaza de Ercilla.

El árbol es un elemento de gran dificultad para ser dibujado por los niños y niñas por lo que se constituye, por algún tiempo, en un tema reiterativo en el hacer plástico.

Es muy frecuente observar que la concepción del dibujo del árbol de muchos niños y niñas corresponde a estereotipos que se repiten desde el primer grado.

En este cuadro sinóptico se observa que los conceptos de forma y textura han experimentado significativos avances, pero la línea sigue siendo débil.

El alumno no capta aún la tridimensionalidad de la forma arbórea.

El concepto de espacio también comienza a experimentar avances significativos.

Expresión plástica de la naturaleza y el medio ambiente.

El análisis de datos correspondientes a esta fase del trabajo se caracteriza por la incorporación de nuevos escenarios de encuentro con la naturaleza. El balneario de Ercilla y su río Huequén, constituyen en adelante, el gran espacio vital donde llegarán los niños y niñas para profundizar y enriquecer las experiencias realizadas anteriormente.

El río y sus aguas rumorosas, los árboles, la hojarasca, las nubes y un paisaje otoñal son algunos de los referentes de inspiración para generar la actitud frente a la naturaleza formulada en los objetivos de investigación.

El grupo de niños(as) trashumantes, se dirige al río Huequén para contactarse con la naturaleza, para apropiarse de sus formas, espacios, colores o texturas, puesto que es necesario despertar su “interés, curiosidad y sensibilidad, para descubrir y sentir todas las manifestaciones de vida que surgen a nuestro alrededor” (Lucini, 1998, p.69).

Los resultados se especifican en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 3
Expresión Plástica de la Naturaleza y el Medio Ambiente

Aspectos formales	Características
Espacio	<ul style="list-style-type: none"> • Mejoramiento en la utilización del espacio
Forma	<ul style="list-style-type: none"> • Concepción más realista. • Naturalidad, movimiento y superposición de ramas • Árbol es el elemento dominante del paisaje.
Línea	<ul style="list-style-type: none"> • Aún es débil, pero más sinuosa y vital.
Textura	<ul style="list-style-type: none"> • Se percibe con claridad en los follajes
Prolijidad – limpieza	<ul style="list-style-type: none"> • Falta más elaboración

Un aspecto destacado del trabajo de esta producción plástica la constituye el protagonismo del árbol como elemento destacado de la composición.

Un alumno afirma que lo que más le ha llamado la atención es “por qué los álamos son tan altos y tienen pocos ganchos”, otro alumno sostiene: “siento emoción de dibujar el árbol sin sus hojas, a la vez también me encanta el sonido del agua del río”. Otro niño escribió al pie del árbol dibujado: “sentí la emoción de la naturaleza que me acariciaba”.

Nos encontramos, afirma Villarroel (1997 p.16) con “un ser humano con sus capacidades perceptivas y sensoriales adormecidas, alienadas, nubladas por los estereotipos. Por sobre sus aprendizajes se superponen como capas otros aprendizajes o desaprendizajes que no dejan emerger, florecer todo lo que han percibido; es muy posible que estén usando muy poco de ese potencial”.

El estudio del color fue un capítulo también importante en el proceso de investigación. La idea fundamental que subyace en esta actividad tiene que ver con la necesidad de sensibilizar a los niños y niñas con el cromatismo del medio ambiente: su riqueza de colores, tonos, matices, grises cromáticos, etc., para aplicarlos en sus creaciones. Una actividad que de cierta forma constituye ya una señal que en los niños se ha instalado una sensibilidad por el medio ambiente está asociada con el tema “Mi barrio”. Se observa en la

producción plástica de niños y niñas la internalización de conceptos plásticos tales como: una mejor organización del espacio, aplicación de texturas, valores lineales, equilibrio visual y la irrupción de un ambiente de ruralidad típico de Ercilla y de sus comunidades aledañas: Temuicui, Chamichaco, Butaco, etc.

Este ambiente de naturaleza que constituye el hábitat donde vive el alumno está constituido por la típica casa de campo: techos de teja y tinglados de madera, colinas, pastizales, árboles, pájaros que vuelan; es decir, todo un entorno revelador de una forma de vida campesina.

CUADRO N° 4
Expresión Plástica en el Plano: “Mi Barrio”

Aspectos relevantes de la producción plástica	Características	Si (%)	No (%)
Expresión plástica: idea, ambiente, etc.	<ul style="list-style-type: none"> • Ambiente de ruralidad • Paisaje: • Flora: árboles, pastizales, bosque • Fauna: aves, pájaros 	92	08
Aspectos Formales	<ul style="list-style-type: none"> • Mejor organización espacial • Textura, equilibrio. • Línea más definida • Profundidad espacial 	96	04
Técnica de origen	<ul style="list-style-type: none"> • Líneas valorizadas • Mayor elaboración del plano pictórico 	100	0

Los educandos han logrado percibir en profundidad el medio ambiente en que viven.

En uno de los dibujos se observa que el niño en su afán por reproducir la realidad del medio ambiente lo más fiel posible, dibuja una casa campesina destacando las texturas del tinglado de las maderas, los clavos y las tejas del techo de una manera minuciosa.

Libre interpretación plástica y poética del medio ambiente y la naturaleza.

En esta tercera fase del trabajo de campo, los aprendientes han internalizado una buena parte de la conceptualización formal y estética que están implícitos en los objetivos de la investigación. Los han aprendido de la naturaleza misma. En ese dilatado proceso de vagabundear y de incansable observación, los han descubierto para aplicarla en su acción creadora.

Los niños y niñas, de cierta forma, poseen herramientas básicas que les permiten expresar plásticamente la naturaleza de una manera más personal. También lo hacen de un modo más decidido y creador a través de la palabra escrita.

Es el instante en que el alumno aborda su relación con la madre naturaleza, no solamente a través de la captación de sus formas para plasmarla en el plano a través de la línea, sino que se establece una relación más íntima con ella.

Este proceso no concluye con la mera mirada de interpretar fielmente esa realidad como sucedió en las etapas anteriores, sino que ahora los educandos la expresan libremente para "reinventarla", a través de su sensibilidad personal.

Maturana (1996, p.11) sostiene que "el hombre está inmerso en el entretejido de una cultura que cada vez lo separa más del mundo natural y añade que, ya no se aprende como algo natural, lo natural de pertenecer a la biósfera e interdependencia vital con otros seres vivos que la constituyen en los componentes no vivos de la corteza terrestre. Ya casi no nos reconocemos en nuestro entorno".

La palabra poética se une a las imágenes y el color. La naturaleza ahora es sólo un referente rico en posibilidades y en estímulos visuales. El alumno crea sus propias formas de pájaros, árboles, follajes, casas, etc. para generar sus propios universos visuales y poéticos.

A continuación se analizan los resultados obtenidos en la escala de apreciación y cuestionario de preguntas.

Escala de apreciación.

Consta de un listado de 23 preguntas con 3 opciones de respuestas: "Siempre", a veces", "nunca". Cada una de ellas está orientada a detectar actitudes, sentimientos o emociones relacionadas con el medio ambiente como también del Arte, en esencia de cómo a través de esta asignatura es posible llegar a construir nuevas visiones, actitudes y valores ambientales.

El análisis de la Escala de Apreciación se ha realizado a través de la categorización de los datos que se explicitan en el cuadro siguiente.

CUADRO N° 5 Resultados de la Escala de Apreciación

Categorías	Información Más Relevante
La clase de artes visuales	<ul style="list-style-type: none"> • Los alumnos prefieren las clases en pleno contacto con la Naturaleza.
Valoración del entorno: Ercilla, naturaleza, medio ambiente	<ul style="list-style-type: none"> • Los alumnos sienten que quieren más a su pueblo. • Sentimiento de alegría y bienestar: Ercilla es más hermoso de lo que se creía • Conceptos de arte están en la naturaleza.
Desarrollo de la percepción visual y auditiva	<ul style="list-style-type: none"> • Observación más sensible de la naturaleza a través de la producción plástica y composiciones poéticas • El arte hace posible conocer y valorar la naturaleza.

Llama la atención que la mayoría de los alumnos prefieren las clases en contacto con la naturaleza, el creciente sentimiento de valoración y aprecio por el pueblo donde viven y el desarrollo de su percepción visual y auditiva más sensible que se traduce en composiciones plásticas y síntesis poéticas más logradas

Cuestionario de preguntas abiertas.

Este instrumento tuvo por objetivo ampliar los datos obtenidos en la Escala de apreciación.

La síntesis de las respuestas se presentan en el siguiente cuadro:

Preguntas	Respuestas Más Relevantes
1. ¿Qué opinión te merece el proyecto de investigación relacionado con el medio ambiente y artes visuales?	<ul style="list-style-type: none"> • Me hizo sentir libre. • Pinté y dibujé la naturaleza y con ella hice poesía. • Aprendí a observar la naturaleza y a quererla • Aprendí a querer el lugar donde vivo.
2. Explica qué nuevos conocimientos has aprendido.	<ul style="list-style-type: none"> • Aprendí a cuidar el medio ambiente y el lugar donde vivo. • Aprendí a observar mejor los árboles y a fijarme en lo hermoso que son.
3. ¿Cómo crees que en adelante será tu relación con la naturaleza?	<ul style="list-style-type: none"> • Será proteger y amar la naturaleza. • Será más feliz y bella. • Siempre ha sido buena y ahora es mucho mejor.
4. ¿Qué aprendiste en relación con el medio ambiente y el entorno de Ercilla?	<ul style="list-style-type: none"> • Aprendí a escuchar el sonido de la hojarasca. • Que mi pueblo tiene cosas muy bonitas. • A querer y valorar el lugar donde vivimos. • Ercilla es un lugar verde y maravilloso. • Ercilla tiene mucho aire y naturaleza, por eso hay que cuidarla.
5. ¿Qué idea, sensación o emoción te deja todo lo aprendido?	<ul style="list-style-type: none"> • Una emoción muy grande que nunca podré olvidar. • Alegría y cariño por la naturaleza. • Sensación agradable y alegría. • La belleza del arte y todo lo maravilloso de la naturaleza. • Me deja alegría, pero también tristeza. • Aprendí la naturaleza con el alma.

Las respuestas ordenadas en la matriz son elocuentes, todas ellas tienen un profundo trasfondo de afectividad por la naturaleza y el medio ambiente.

Conclusiones

A partir de los resultados obtenidos se pueden plantear las conclusiones que se mencionan a continuación.

El respeto al medio ambiente es posible lograrlo a través de un largo proceso de toma de conciencia acerca de los problemas ambientales que afectan a la humanidad. Esto significa educar a las nuevas generaciones para que aprendan a valorar el medio natural en que viven y asumir un rol responsable como seres humanos frente a los desafíos que, en esta materia se deberán enfrentar.

El cúmulo de experiencias realizadas por los niños y niñas y la gran cantidad de datos proporcionado por los instrumentos sugieren que los alumnos experimentan una actitud distinta en relación a la naturaleza y el medio ambiente.

Las creaciones plásticas y poéticas hablan de la existencia de una valoración y respeto por la naturaleza puesto que, en cada una de ellas, se trasuntan, con delicadeza y esmero, una estética del color y la palabra que sólo puede ser fruto de una íntima comunión entre los niños(as) y el entorno que sirve de referente para la creación artística.

Esta nueva actitud respecto del medio ambiente, ha sido internalizada de un modo profundo por los educandos y habrá de trascender en el tiempo; esto, por la originalidad de cada una de las instancias del proceso de investigación y, no tan sólo por ello, sino porque en cada una de estas fases, tal vez como pocas veces sucede en educación, hubo un compromiso del “ser”, de la afectividad y de un “sentimiento de empatía” que se generó en el colectivo de los alumnos hacia la naturaleza.

Al cabo de algunos años, muchos de éstos niños(as) serán, con seguridad campesinos. Las nuevas visiones que hoy se construyen a través de la investigación harán posible que en ese futuro adopten actitudes ambientalistas de preservación de la naturaleza libre de contaminación, donde la estética del paisaje y su belleza escénica no le serán indiferentes.

Esta sensibilidad conquistada en el hacer de hoy, le harán ser cuidadosos con su entorno natural. Con esa visión sensible y humanizada se espera realicen los mejores esfuerzos por preservar su ambiente protegiéndolo de los peligros que hoy lo acechan.

El encuentro amoroso con la naturaleza implicará siempre el retorno a ese reino primigenio de la biósfera y los ecosistemas. El desarrollo de la sensibilidad por los problemas ambientales pasa necesariamente por ese contacto cuyo significado más profundo no es otro que el reencantamiento con el mundo. Es esa visión más mágica del hombre de tiempos ancestrales la que hoy es necesario rescatar.

Generar esa visión de empatía por el medio ambiente no es tarea de un tiempo breve. La investigación demuestra que el arte puede contribuir poderosamente a establecer las bases estructurales de esa nueva forma de percibir la vida del planeta y, enriquecer de un modo notable las primeras aproximaciones a esa nueva realidad en que, eventualmente, deberían participar todas las asignaturas del curriculum.

El proceso investigativo viene a ser como una invitación a reencontrarse con la vida misma: la flora y la fauna, el paisaje urbano o rural, en esencia, con la naturaleza en plenitud. La conciencia ambiental obliga a no olvidar ese gran referente de la madre Tierra, a los seres que la habitan y a la forma como todos ellos interaccionan en su gran casa azul.

Si con esta investigación se ha podido lograr aprehender una actitud de respeto y valoración por el medio ambiente, ¿Cuánto más se podría lograr a través de acciones sistémicas que involucraran a todo el curriculum y que se abordaron por lo tanto, desde

múltiples enfoques disciplinarios, ¿Cuánto más se mejoraría la educación ambiental en las comunidades educativas si se fortalecieran fuertemente las visiones axiológicas de cualquier proceso educativo?

Si a lo anterior se añade un clima de afectividad, en que el docente es un guía y orientador creativo que estimula y enriquece permanentemente a los educandos desde las perspectivas del amor, la comprensión, la aceptación de la diversidad, la tolerancia, la prudencia, etc., entonces, habrían fundadas razones para creer que más allá de los métodos de enseñanza, no sólo se estaría en presencia de aprehender los saberes atinentes a los problemas ambientales de una manera casi ideal; sino que la educación experimentaría grandes avances en la construcción de una sociedad más humanizada y feliz.

BIBLIOGRAFÍA

- LÓPEZ, A. (1999). *Metodología de la Investigación*. Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, Chile.
- LUCINI, F. (1998). *Temas Transversales y Educación en Valores*. Madrid: Alauda Anaya.
- MATURANA, H. (1996). *La Enseñanza de la Ecología en el Entorno Cotidiano (Prólogo)*. Programa MECE, Chile, Instituto de Investigaciones Ecológicas.
- RODRÍGUEZ, G. Y GIL, J. (1996). *Testimonio y Poder de la Imagen*. Barcelona: Boixareu.
- VILLARROEL, L. (1997). *La Realidad un As de Posibilidades*. Programa MECE-MEDIA, Chile, Ministerio de Educación.