

“El impacto del arte en la infancia” *

Por Alina Arteche **

Como parte del programa artístico del Festival Internacional Universitario de la Cultura “Don Cruz Lizárraga” de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) se impartió el taller de Escultura para niños por Ivonne Astorga, una alumna de la escuela de Artes Plásticas con especialidad en pintura, quien además es maestra de plástica infantil adscrita a los talleres sabatinos de pintura de la escuela Jean Piaget.

En el marco de la actividad, realizó la presentación del evento Mariana Astorga Pereda, también estudiante de la Escuela de Artes plásticas, quien presentó antecedentes de la maestra del taller, la invitó a presentarse y saludar a su audiencia virtual, para después realizarle una entrevista para conocer más sobre sus inicios en las artes. A continuación, les comparto la conversación, así como algunos comentarios en relación a los mismos temas que van abordando las alumnas de artes plásticas de la UAS durante la transmisión, con algunas notas de mi parte:

M: ¿Cómo fue que entró al mundo de las artes? ¿Cómo le dio esa inquietud? ¿Cómo despertó una mañana y dijo voy a ser artista?

I: Fue un proceso largo se pudiera decir, pero, creo que desde pequeña he estado involucrada en esto que es el arte. Una de pequeña no sabe que es el arte, pero siempre me ha gustado, dibujaba y también hacía muchas figuritas en masa de sal. Viendo a mi familia por parte de mi mamá, ya que tengo familiares que les gusta mucho la pintura y el dibujo. Mi abuela me contaba historias de su papá, ella decía que mi bisabuelo era dibujante, ahora que estudio arte sé que él era un grabador. Ella me decía que había sacado el lado artístico del abuelo y mientras me contaba historias la veía que ella también realizaba algunas manualidades como pintar sobre tela. Ya en la adolescencia me involucre en el baile, específicamente en danza folclórica. En ese mismo lapso ingresé a un curso de pintura por el mismo interés de ver que más había en el mundo del arte. Me quedé asombrada por que miré que con tres colores se podía crear una inmensidad de tonalidades, entonces me pregunté qué estaba haciendo todo este tiempo y quería seguir conociendo más y fue cuando supe que iba estudiar artes plásticas, porque ahí es el lugar para seguir aprendiendo sobre el arte.

Las experiencias infantiles tienen un impacto que dura toda la vida, en el caso de la estudiante de arte, Ivonne Astorga, el impacto positivo que tuvieron las anécdotas familiares y las experiencias en su primera infancia en relación a la actividad artística despertaron una curiosidad que la llevaría a desarrollarse como una artista plástica y a querer luego compartir esos aprendizajes con los niños a los que les imparte clase.

Somos creadores, tenemos un ímpetu nato por construir y resolver problemas, la innovación y la creatividad en nosotros se construye y fortalece, el arte es una forma de conectarnos con

esa fuente llena de posibilidad de crear cualquier imagen u objeto con nuestras manos. Es una forma relativamente sencilla de dotar de poder, y por ende desarrollar autoestima. Encontrar el mundo en tres colores puede ser fascinante para un niño y para un adulto.

M: ¿Cómo es que entraste a la plástica infantil? ¿Cómo transmites tus conocimientos del arte hacia los niños?

I: Cuando entré a la carrera estaba encantada con todo lo que estaba aprendiendo. Entonces dije: “quiero aprender un poco más” y me ofrecí de voluntaria a los talleres sabatinos. Fui auxiliar en la plástica infantil. Ahí fue poco a poco como me fui acercando con los niños, aprendiendo de ellos, entendiendo como tenemos que enseñarles y su manera en que puedan entender el arte. Me di cuenta que los niños miran el arte de una forma sincera, honesta y bonita. Me encantó, me gustó mucho y seguí impartiendo las clases. Me siento agradecida al ser una mediadora entre el arte y los niños, es una etapa muy bonita y es importante que sigan aprendiendo esto del arte desde muy pequeños.

Aquello que aprendemos no solamente se queda con nosotros sino con todos aquellos con quienes compartimos esos conocimientos. Se experimenta una satisfacción en la labor de enseñar, y en ello existe una doble oportunidad de aprendizaje: los niños también son grandes maestros, ya que para enseñarles algo, primero hay que aprender de ellos en su forma de observar el mundo. Cada generación nace en un contexto cambiante en el que los modos de vivirlo condicionan la manera en que lo capturamos y por consecuencia, como lo reproducimos. Aprender a captar al niño en su contexto, en su generación es muy importante.

M: ¿Cuál es la definición de las artes plásticas? ¿Podrías decirnos que son las artes plásticas?

I: Bueno, las artes plásticas vienen en muchas disciplinas: dibujo, pintura, grabado, escultura... también están las técnicas experimentales donde se incorporan materiales que no son del lado artístico como la pintura, el lápiz, etc... y esas se pudieran decir que son las artes plásticas.

Hoy en día es más adecuado decir: “artes visuales” para abarcar todas las que existen. Algunos programas formativos se quedaron solo con el título de “artes plásticas” y si, incluyen a los nuevos medios, aunque quizá algunos realmente aún no integran en su programa curricular otras técnicas del arte actual fuera de las tradicionales. Las artes “plásticas o visuales” en resumen, son técnicas de creación en las que se utilizan materiales que, al ser intervenidos, en ese acto de manipulación por el artista se pueda transformar al grado de crear una obra.

M: ¿De qué forma trabajas las artes plásticas con los niños?

I: Nosotros involucramos a los niños y les decimos que ellos son artistas. Les enseñamos las diferentes disciplinas, les damos dibujo, pintura, hacemos escultura en pasta de modelar, les enseñamos de una manera que creen que están jugando, pero están aprendiendo. Les explicamos de una manera divertida para que se entusiasmen y se diviertan mientras aprenden. Las maestras somos las que les transmitimos la energía a los niños, si nosotros tenemos una actitud entusiasta y divertida, los niños se van a emocionar.

Desempeñar cualquier actividad con pasión será evidente en los resultados, aunque también entender que para llegar a hacer las cosas bien, primero quizá se tengan que hacer varias veces mal. A los niños, como es el caso de este taller, el permiso a tomarse su tiempo y equivocarse en el proceso es parte del aprendizaje y tener un resultado diferente al esperado pudiera no ser algo negativo sino toda una grata sorpresa. En lo personal, no estoy muy de acuerdo en llamar a los niños: “artistas”. Aunque entiendo desde dónde lo pudiera estar comentando la entrevistada. Creo que pudiera ser más adecuado apelar a esa voluntad creadora antes mencionada y relacionarlo con algo con lo que los niños pudieran identificarse.

La maestra realiza un comentario en relación a que el trabajo que llevarán a los hogares en esta ocasión, el taller de escultura, “requiere paciencia, requiere de tiempo” y aclara que es una versión resumida pero que estará disponible después en la página de la UAS.

Al terminar el taller continúan unas preguntas de parte de algunos de los asistentes, que se leen por parte de Mariana Astorga:

M: ¿Qué beneficios tiene la plástica infantil en el desarrollo del aprendizaje de los niños?

I: Los niños pueden mejorar su ejercicio de ojo y mano, porque es mucho de estar observando el modelo. Hace que tengan más confianza en lo que están haciendo, que puedan sacar su lado creativo y su lado de inteligencia emocional. Entonces, es algo muy importante.

M: ¿Por qué recomendarías a las mamás que desde pequeños sus hijos se inclinen por el arte?

I: ...Desde pequeños se nos dice que existe el arte, a través de él los niños encuentran maneras de poder expresar lo que sienten, lo que piensan o algo que quieren decir mediante las obras. Hay muchos niños que se les hace difícil expresarse mediante las palabras, entonces, es una manera en la que puedan expresarse.

“A una tinta: taller de periodismo cultural”, 8 y 9 de mayo, instructora: Erika Tamaura.
En el marco del XXV Festival Internacional Universitario de la Cultura 2020 “Don Cruz Lizárraga” virtual de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS)
Actividad en coordinación con la Red de Extensión y Difusión Cultural del Noroeste ANUIES.

La importancia de la educación artística radica en que permite expresar un punto de vista y en ese mismo sentido estar abierto y receptivo a los posicionamientos distintos al nuestro.

Las artes por derecho propio, habitan en la diversidad y esa es su riqueza. No importa si con el tiempo los creadores se agrupan en gremios o comparten estilos artísticos, una obra no será nunca la misma, aunque dibujen el mismo modelo, a la misma hora y con el mismo maestro.

Toda la información que se tiene del ambiente, lo que observamos, sentimos, olemos, comemos y soñamos, pudiera estar condensada en una obra, como una huella digital de su tiempo. En la infancia será pertinente darles libertad a los niños para construir con creatividad según la etapa de desarrollo en la que se encuentren y motivarles a seguir explorando posibilidades, al fin y al cabo, son ellos quienes tienen la promesa del futuro.

**Este texto es parte de los ejercicios del Taller de Periodismo Cultural impartido en el Festival UAS durante el 8 y 9 de mayo.*

***Alina Arteché cursó el taller desde Hermosillo, Sonora. Psicóloga por el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) y la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), especialista en Educación Especial y Neuropsicología, catedrática en el ITSON, ENEE y orientadora para la Secretaría de Educación y Cultura (SEC). Gestora cultural en Esperanza Arteché A.C. con posgrado en Análisis y Gestión del Arte Contemporáneo por la Universidad de Barcelona (UB). Actualmente es Jefa del Departamento de Artes Visuales en el Instituto Sonorense de Cultura (ISC).*

Facebook: @AliArteché
Twitter: @AlinaArteché
Instagram: @aliarteché

