

El ejercicio de la mirada como respuesta creativa a la realidad

Antonio Miguel CUENCA ESCRIBANO
Catedrático de Didáctica de las Artes Plásticas y Visuales
Universidad Autónoma de Madrid

RESUMEN

Se propone la capacidad de observación, la curiosidad, el incentivo de la mirada, como un eje fundamental y vertebrador del conocimiento de la realidad. El Arte en todas sus manifestaciones y en concreto El Arte Contemporáneo, son interpretaciones plurales de esa realidad, que nos sumerge en otra realidad, permitiendo y propiciando entender mejor, a la vez que estimula la capacidad creativa y mejora personal.

ABSTRACT

The capacity of observing and being curious, as well as the capacity of looking, are a fundamental and structural basis to achieve the knowledge of Reality. Art in all its forms, specially Contemporary Art, is a major interpretation of Reality. Art leads us into a new Reality and provides us with a better understanding of Reality. Art stimulates our creative capacity and personal improvement.

Propongo un nuevo talante ante la realidad. Es el cultivo de la curiosidad, de la observación, del interés, de la atención hacia la propia realidad ante las situaciones más cotidianas. La conexión con la realidad normal de cada día, con la vida, es el punto de partida, como una de las necesidades más acuciantes de desarrollar el sentido estético. Esta Mirada a lo cotidiano se podría definir como; un modo de estar despierto ante la realidad plural, sirviendo de guía y método para aprender y desarrollar nuestro conocimiento. Es la naturaleza la que constantemente nos inquiere y pregunta, siendo nosotros ante ella, los que la interrogamos y nos emocionamos. La mente, ante los múltiples reclamos que nos llegan desde los diferentes canales perceptivos, efectúa inconscientemente una labor de poner orden, de estructurar y de dar forma, de sintetizar e integrar todo lo percibido, otorgándoles nuevos significados y sumándolos a los ya conocidos y vividos. Ese es el dinamismo activo de la mirada y de la atención. Esa capacidad de conciencia y de sensibilidad, que aporta una manera diferente de mirar y percibir.

Estamos poniendo el acento, no en lo que percibimos (conocimientos, ideas, conceptos), sino *en el modo como percibimos, en el interés por conocer, en ampliar nuestra capacidad de percibir mejor*. No es un problema de cantidad de lo conocido, sino en cualidad de nuestro conocimiento y de aptitud frente a la realidad.

La capacidad de conocer aquello inmediato y cercano, se ha de entender y relacionar con la riqueza y variedad de experiencias acumuladas, y esas experiencias, convertirse en los materiales con el que se erigen los edificios de la fantasía y de la creatividad y en general el conocimiento y los aprendizajes (Vygotsky L.S.) En este aspecto cuando más se mire, se observe, se experimente, cuanto más se aprehenda y asimile, tanto más rico y productivo será nuestro saber, nuestra capacidad de imaginar y crear.

La valoración que se hace del concepto de conocer y también el de la capacidad creativa, se relaciona con la idea de mejoramiento personal, con el fino y trascendental sentir estético y con el desarrollo de todos los procesos cognitivos.

APRENDER A MIRAR PARA SER LIBRES.

Esta mejora de la capacidad de atención, de incremento de la sensibilidad, de acrecentamiento de la curiosidad activa ante la realidad, amplía, profundiza y mejora nuestro talante de ser autónomos, de romper estereotipos y clichés, esto es, ser libres. El término de libertad, entendido como una actitud personal, consciente y creadora. El desarrollo de la capacidad de mirar, de una manera personal y autónoma nos hará libres, así pues aprender a mirar de forma personal es la clave para ser nosotros mismos, inteligentes y creadores.

El Arte, en el sentido más amplio y profundo, indica fundamentalmente ese talante de libertad, de encuentro y respuesta ante la realidad, de manera personal. El arte está ahí, pero sin personas capaces de sentir, no será nada. La pregunta que nos podríamos plantear sería, ¿qué significa el Arte para las personas? Estimo que el centro de la cuestión, son las personas enfrentadas e inmersas en la realidad, plural y dispuesta a ser interpretada. El Arte está indudablemente en nosotros, el sentimiento de la belleza está en nosotros, la capacidad de emocionarnos está en

nosotros. Por tanto nos interesan las personas, su sensibilidad, su capacidad crítica y reflexiva. Mentes libres y creativas, capaces *de comprender para transformarse y transformar a su vez esa realidad*. Seres humanos dispuestos a asimilar las múltiples aportaciones que toda la realidad les brinda, y poder disponer entonces de otra dimensión, la estética. Entendida como una manera especial de observar y emocionarse ante las cosas.

LA EDUCACIÓN COMO DESARROLLO DE CAPACIDADES.

La educación en general ha favorecido más la acumulación de datos y contenidos conceptuales, que al desarrollo de capacidades, como la de mirar, la capacidad espacial, las capacidades creativas, etc. Ha minusvalorado el desarrollo de los sentidos, y en general al incentivo de la curiosidad visual. La educación, en toda su dilatada dimensión, ha de partir del desarrollo de los procesos cognitivos básicos, las capacidades perceptivas, los mecanismos de la observación y curiosidad de toda la realidad, al aliento y estimación de la creatividad, animando y no ahogando ese caudal que brota desde adentro.

Una parte del cerebro es el encargado de los mecanismos para reconocer la realidad, el mundo entero. De la misma manera que otra parte del cerebro es el encargado de imaginar y de poder transformar ese mundo, esa realidad. En este sentido se comprende la creatividad, fundamentalmente como una capacidad de aportar algo nuevo, de transformar esa realidad.

Cuando se habla de realidad, se comienza por la conciencia de esa realidad, estableciéndose una dinámica de receptor-emisor. El juego en el niño, es un mecanismo creador de realidad, que le genera gozo y felicidad. Es el salto del nivel objetivista, como un mero espectador pasivo ante la realidad, al nivel lúdico, creador, que trasciende la realidad, la transfigura y la interpreta. Se trata de mantener una postura activa, creadora, sumergidos en la realidad como el nadador que domina el agua y no se ahoga, o el aviador, que en el aire puede volar. Inmersos en esa postura activa, es cuando surge el diálogo. A este respecto, Marleau Ponty, define la cultura como ese diálogo activo con la realidad. Es la lectura profunda que la realidad entera nos propicia, es el "sentido orbital" en palabras de Heidegger.

EL ARTE POSEE LA CAPACIDAD DE VER MÁS CLARO.

El arte posee en este aspecto señalado, la capacidad de alumbrar, la obra de arte como un "ámbito" de la realidad, que ejerce una función envolvente respecto al sujeto que en ella se sumerge de modo consciente y receptivo. Es una inmersión por vía de encuentro, de diálogo comunicativo, de encuentro satisfactorio. "La experiencia artística es "un acontecimiento de dialogo, constructivo, positivo y lúdico" nos dice López Quintás. En ese encuentro, el hombre sale de sí y llega a lo más Íntimo de sí mismo, es lo que llamamos compromiso creador.

La respuesta la hemos ubicado, en muchas ocasiones, fuera de nosotros. La cimentación de las actitudes humanas, de lo que llamamos valores, han de basarse y desarrollarse desde las edades mas tempranas, a partir de las situaciones sencillas y

aparentemente nimias y dadas por sabidas, como saber mirar, saber escuchar, saber entender y conocer esa realidad.

No se trata únicamente de analizar y criticar la realidad, el mundo de la imagen, toda la realidad visual. Se ha de intentar mas bien poder cambiar esa realidad, comprenderla para modificarla, he aquí el sentido teleológico.

Ese es el sentido profundo de la creatividad, como un valor para el cambio. A este respecto, tomo las palabras de una exposición celebrada en Madrid en 1985 de las Escuelas Infantiles de la Reggio-Emilia, Italia, titulada (l'occhio se salta il muro 1984) "La educación ha de desarrollar primordialmente la capacidad de elección, de libertad; la libertad sentida y compartida como el gran bien comunitario a través de la comunicación entre los individuos". "De esa educación hecha de comunicación, es la base para alcanzar la cumbre de la libertad, el niño espera palabras con sentido de realidad y de sorpresa, de emoción, de pasado y de futuro, de aproximación al mundo. Tales palabras no pueden limitarse a lo oral, a lo escrito; han de ampliar la comunicación con el cuerpo, con los ojos, con las manos, con el gesto, con el tacto, con el olfato".

LA MEMORIA.

Es importante considerar igualmente, un mecanismo de la inteligencia que es *la memoria*. La memoria relacionada con esa atención a la realidad plena, que fija los aprendizajes y se convierte en el puente temporal del hoy con el ayer. La memoria como el archivo activo que permite comprender el presente para disponernos a la flecha del futuro.

¿Qué significa la memoria para la comprensión y el conocimiento de la realidad?

La memoria, hoy muy desprestigiada, no es un almacén de información propiciada por los sentidos y por la percepción, hay que entender la memoria como un elemento imprescindible para la comprensión, la selección y la producción de nuevas informaciones. En este aspecto la memoria es una acción creadora, en cuanto que el individuo realiza una tarea de acción personal. Una parte de la pérdida de memoria de los ancianos sanos depende de la pérdida de interés, del seguir preguntando por las cosas. Ortega decía "que para tener una buena imaginación hay que tener mucha memoria". Memoria como un material necesario para la imaginación y para la creatividad.

No se trata de acumular información, sino que esos datos cognitivos que también son emocionales, sean palanca motivadora para aprender mejor, para aprender a aprender.

NECESIDAD DE INTERPRETAR LA REALIDAD.

¿Pero hemos de quedarnos en un mero regodeo de lo aprendido, de lo memorizado y sabido?

J.A.Marina, dice "la inteligencia es una facultad dirigida fundamentalmente a conocer la realidad y también a la acción". Acción encaminada a mejorar esa realidad conocida. Ahí radica la importancia de esa "acción", en la dirección que tome. Acción controlada hacia lo valioso y hacia lo positivo y bueno. ¿Pero que es lo bueno y lo valioso?

El arte, los artistas, muestran la realidad, el mundo, de otro modo. Los diversos lenguajes con los que se sirve el arte, los lenguajes diversos como, la palabra y la poesía, el mundo visual y la pintura, el mundo sonoro y la música, aportan un conocimiento de esa realidad plural, adentrándonos en el mar de los sentimientos y de las sensaciones, de la evocación y la memoria. Esos diferentes lenguajes, como formas diversas que apuntan a lo más profundo del ser humano.

El Arte, como un complemento necesario en nuestras vidas, en nuestra realidad, puente que va desde la realidad a la otra orilla de la interpretación de esa realidad. "Arte que nos permite ver lo invisible, que nos hace sentir y soñar. La realidad nos habla, hay que estar atentos a esa realidad que emerge de las cosas. Los artistas, los poetas y pintores se convierten en fenomenólogos natos, que entienden y comprenden esos mensajes." (Gaston Bachelard)

Una visión completa de las artes es la utopía de la Bauhaus. En ella el concepto de creatividad toma su fundamento en la artesanía y en el atento estudio de la naturaleza (aprender a mirar) Nos hace preguntarnos, ¿qué enseña la naturaleza a la persona, para que se acreciente el talante creativo?, ¿El orden?, ¿La estructura?, ¿El contraste?, ¿El profundo misterio?, ¿El análisis de sus elementos?, ¿Las relaciones orgánicas?, ¿La composición y relación cuerpo-espacio?, ¿La belleza?

LA NATURALEZA FUENTE DE CREATIVIDAD.

Precedentes al estudio atento de la naturaleza, de aprender de ella como fuente de creatividad, han sido: Platón, proponiendo que la educación parta de; la gimnasia, la música y las matemáticas, esto es, el cuerpo y los sentidos, por la gimnasia, la sensibilidad y los sentimientos por la música, y la cabeza e inteligencia por las matemáticas.

Rousseau, Pestalozzi, Frobel, Montessori, y tantos otros pedagogos, en todos ellos prevalece, la apropiación libre y caprichosa de la realidad. Se trata de favorecer una más amplia familiarización con las principales cuestiones que la naturaleza brinda y sugiere y proporcionar nuevos y más ricos horizontes a la inteligencia y a la creación.

El Arte Contemporáneo no considera la imagen como un simple sustituto de la realidad, nos introducen en otra realidad.

Mirar para experimentar cualidades diversas. En este aspecto las artes en general, proponen esas diversas cualidades de un modo mucho más eficaz, de una manera mucho más directa, las artes ayudan con su lenguaje, a descubrir y desvelar cualidades interpretadoras de esa realidad, haciéndolas palpables.

Mirar es dejarse arrebatar por la realidad; - proponiéndonos un adecuado estilo cognitivo - desarrollando la curiosidad, la observación del natural - Incentivando la sensibilidad ante el medio, sin estereotipos, ni prejuicios - despertando el interés y búsqueda - favoreciendo la convergencia de energía. - aportando nuevas soluciones - acentuando un ver más claro - disponiendo una mejora personal - desarrollando la imaginación espacial - propiciando una más aguda memoria visual - favoreciendo la atención.

Todos estos rasgos de la mirada, son valores. En la medida que crean en nosotros un aprendizaje autónomo y personal que nos mejora y desarrolla.

Rudolf Arheim, dice que, "mirar es experimentar cualidades y conectando con el significado de Arte, el Arte en general, nos ayudan a comprender e interpretar esas cualidades". Ahí radica su hondo sentido y trascendencia.

La creatividad en general y también la artística, se puede entender como un modo plural de acercamiento a la realidad comprendida y asimilada y a partir de ese entendimiento, modificarla.

LA CREATIVIDAD.

La creatividad es una necesidad del ser humano, como un impulso de recrear y de mejorar, de aportar algo nuevo. La Creatividad, entendida y considerada en toda su extensión, no es patrimonio exclusivo de las artes. Se puede ser creador en cualquier actividad humana.

El enfrentamiento ante la vasta realidad, determinada por dos factores; uno intrínseco, que se concreta con generar un proceso agradable, de despertar el interés, la curiosidad y el gusto, la emoción. Un segundo factor, de tipo externo, mucho más objetivo, de análisis y de desmenuzamiento de los componentes reales, para propiciar una mejor comprensión. Ambos factores, intrínsecos o extrínsecos, se interrelacionan y mezclan, como dos vasos comunicantes. Cuando aumenta la motivación intrínseca, aumenta la curiosidad y comprensión extrínseca, y cuando hay una carga mayor extrínseca, el interés, el agrado, la satisfacción se acrecienta. Lo ideal es que las motivaciones externas, sean revulsivos para las motivaciones internas, que son los auténticos motores de la conciencia y de la libertad.

En todo proceso de enseñanza aprendizaje, ha de ser una constante, el hecho de propiciar la diversidad interpretativa y personal, buscando las propias manifestaciones de los individuos. Procesos que busquen en primer lugar el encuentro con la realidad, para que informe, e informando, nos transforme. Y así convertir la mirada en una herramienta útil de aprendizaje y mecanismo de comunicación, de expresión y de proyección personal.

Todo lo anteriormente mencionado, se podría condensar en dos bloques, a saber:

- Comprender la realidad.
- Interpretar la realidad

COMPRENDER LA REALIDAD.

- Significa una postura activa de la mente para encontrarnos con esa realidad, se trata de un acercamiento, de generar procesos cognitivos, que darán como resultado la construcción de las propias imágenes mentales de esa realidad. Es un llenarse de vivencias en un continuo dialogo interno, critico y selectivo.
- Se trata de observar las características significativas de las situaciones y de los objetos de la realidad cotidiana. Cultura visual.
- Aprehensión mediante la acción de todos los sentidos.
- Como un código emisor y receptor.
- Percepción de las cosas útiles y significativas.
- Conciencia de nuestro propio cuerpo y su relación con la realidad circundante.

En este estado de conciencia se articula la *capacidad espacial*. Capacidad que supone el uso del hemisferio derecho del cerebro, creativo y espacial.

- Relación del todo y de las partes. Composición y Orden.
Ubica los objetos en el espacio. Organización Espacial.
- Espacio interior y Espacio exterior.
- Generador del concepto de Movimiento y de Ritmo.
- Comprender la realidad entendida como una necesidad básica y fundamental en el ser humano.
- Curiosidad e interés por todos los estímulos sensoriales, y fundamentalmente los visuales. El aprendizaje de *la mirada* ayuda a pensar.
- Comprender la realidad mejorando y ampliando *la memoria*.
- Comprender la realidad, como una forma de ensanchar nuestro espacio interior, como el camino más directo a nuestro interior más profundo. Es posible que el exterior en su conjunto, no sea más que el contexto de nuestro interior (proyectamos en lo mirado nuestro yo profundo)
- Aprendiendo a mirar, acrecienta la expresión libre y espontánea.
- La mirada supone siempre una actitud crítica, activa y selectiva de todo lo mirado.
- La mirada informa pero también transforma, Ya que la mirada aúna la razón y los sentimientos, la reconstrucción conceptual y emocional.
- Mirar supone un proceso, una gimnasia mental que implica comprender lo que vemos.
- En el proceso de la mirada se genera un deseo de seguir mirando, en un continuo despertar de nuevos interrogantes. Se inicia el proceso con el gusto de lo mirado, con la satisfacción de lo encontrado y descubierto, comprendiendo el orden y la estructura oculta de la realidad, las fuerzas estructurales abstractas que son el armazón de todo lo visual.
- La mirada se tiñe de nuestros sentimientos. Cómo miramos, qué miramos, desde donde miramos.
- Análisis del Universo de las Formas. Análisis Geométrico y Análisis Analógico.
- Observación del Natural. El Dibujo del Natural.
- Patrones del Cústo y Análisis subjetivo, proyección del Inconsciente Simbología del Color. Lenguaje del Color. Teoría de los Colores.
- Análisis de los Contrastes de Color.
- Concepto y análisis de Realismo y Abstracción. No como casos antagónicos, sino complementarios.
- Análisis de la Imagen, Connotación y Denotación. La imagen reconocimiento y rememoración de la realidad.
- Ejercicios de Memoria Visual.
- Recorrido de la mirada, incentivos visuales. Dinamismo de la Atención. Análisis de la Luz, dirección de la fuente lumínica. La luz como Color. Las Sombras. Claroscuro.
- Las Nuevas Tecnologías, el manejo y uso de los Mass Media, Internet, Vídeo, Informática, etc. Precisan de una cultura visual, de una alfabetización visual que capacite para interpretar, criticar y discernir el mundo de la imagen y el poder icónico de las formas y de los colores.

INTERPRETAR LA REALIDAD.

Pero no es suficiente esa comprensión y análisis activo de la realidad, ya que requiere la intervención del hombre, para transformar y crecer, en un constante dinamismo. Precisa pues, la acción, la respuesta libre y creadora, la interpretación. La comprensión de la realidad, sería vana si no hay una respuesta. Supone una actitud creativa (mundo de la ciencia, de los progresos tecnológicos, el arte y la cultura)

- La interpretación libre y creativa de la realidad, brota de la necesidad profunda del ser humano de expresarse y de ser libre, como un impulso liberador
- Transformar y recrear la realidad para crear otra realidad.
- Interpretación, usando el potencial del lenguaje Plástico y Visual. Ejercicios con La Línea. (Curvas, rectas, regulares, irregulares, etc.) Interpretaciones Físico-Psicológicas de la Línea Vertical, Horizontal, Curva, Recta. Espirales. La Ordenación y Composición Espacial. Las Formas en el Espacio. Los diferentes puntos de vista, encuadres y ángulos de visión. Creando contraste de formas, colores, texturas, etc. Teorías del Contraste.
- Propiciando el manejo tanto de las Formas Planas como de las Formas Volumétricas. La expresión Tridimensional con los Volúmenes y el Espacio como fundamento del desarrollo de la Capacidad Espacial.
- Juegos con el Espacio. Representaciones del Espacio. El Espacio y El Color, su mutua interacción. Los Espacios Soñados o Recreados.
- Uso y manejo del Color.
- Ejercicios de Ritmo, Equilibrio y Movimiento. Percepción Estática y Dinámica.
- Procesos creadores en los que se trueque y recrear la realidad de un modo diverso. Surrealismo. Expresionismo. Abstracción. Instalaciones artísticas, etc.

BIBLIOGRAFÍA

- Bartolomeis (1998). *El color de los pensamientos y los sentimientos*. Barcelona: Ed. Octaedro.
- Bayo Magalef, J. (1997). *Percepción, desarrollo cognitivo y artes visuales*. Barcelona: Ed. Antropos.
- Belgen, J.J. (1993). *Gramática del arte*. Madrid: Celeste ediciones.
- Boch, Eulalia. (1998). *El placer de mirar*. Barcelona: Altar.
- Bruner, J.S. (1980). *Investigación sobre el desarrollo cognitivo*. Madrid: Pablo del Rio.
- Caja, J (coord.). (2001). *La educación visual y plástica hoy*. Barcelona: Ed Grao.
- Cuenca, A. (1987). *Saber mirar*. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. 1987.
- Chauchard, Paul. (1972). *El cerebro y la mano creadora*. Madrid: Ed. Narcea.
- Debray, Régis. (1994). *Vida y muerte de la imagen*. Barcelona: Paidós Comunicación.
- Efland, Arthur D. (2002). *Una historia de la educación del arte*. Barcelona: Paidós arte y educación.
- Eisner, E.W. (1987). *Procesos cognitivos y currículum*. Barcelona: Ed. Martínez roca.
- Eisner, E.W. (1995). *Educación la visión artística*. Barcelona: Ed. Paidós.
- Eisner, E.W. (1998). *El ojo ilustrado*. Barcelona: Paidós Educación.

- Fernández, F. (2000). *Educación y cultura visual*. Barcelona: Ed. Octaedro.
- Gardner, H. (1988). *La nueva ciencia de la mente*. Barcelona: Paidós.
- Gardner, H. (1995). *Mentes creativas*. Barcelona: Paidós.
- Gombrich, H. (1994). *Arte percepción y realidad*. Barcelona: Paidós.
- Graeme Chalmers, F. (2003). *Arte, educación y diversidad cultural*. Barcelona: Paidós.
- Guilford, J.P. (1994). *Creatividad y educación*. Barcelona: Paidós.
- Juanola R, A M. (1987). *La educación visual en la escuela*. Barcelona: Paidós.
- Lopez Quintás (1977). *Estética de la creación*. Madrid: Ed. Catedra.
- Marín Ibañez, R. (1981). *Técnicas del pensamiento creativo*. Valencia: LC.E. Universidad Politécnica.
- Marina, J.A. (2001). *Hablemos de la vida*. Madrid: Temas de hoy S.A.
- Mark, L. Knapp (1992). *La comunicación no verbal, el cuerpo y el entorno*. Barcelona: Paidós Comunicación.
- Matthews, John. (2002). *El arte de la infancia y la adolescencia*. Barcelona: Ed. Paidós.
- Parini, P. (2002). *Los recorridos de la mirada*. Barcelona: Ed. Paidós.
- Rainer, Wick. (1992). *La pedagogía de la Bauhaus*. Madrid: Ed. Alianza.
- Romo, M. *Psicología de la creatividad*.
- Sanchez Mendez, M. (1987). *Capacidad creadora, métodos y procesos creativos*. Madrid: M.E.C.
- Taylor, J.C. (1985). *Aprender a mirar*. Madrid: La Isla de Buenos Aires.
- Vygotsky, L.S. (1982) *La imaginación y el arte en la infancia*. Madrid: Ed. Akal.
- Wick, R. (1986). *Pedagogía de la Bauhaus*. Madrid: Alianza.