

Resumen

El Arte es la gran creación de expresión cotidiana de creencias, ideas, sentimientos, miedos, dudas (todo cabe: la vida, la muerte, la naturaleza, el amor, el día a día, la divinidad, etc.). Ya hace tiempo que muchos educadores creemos en las posibilidades socioeducativas de utilizar el lenguaje plástico – artístico y el juego expresivo con nuestros colectivos de intervención. La expresión es plástica, la acción y la actividad son artísticas pero el objetivo del profesional es socioeducativo, terapéutico, etc. El objetivo de crecimiento personal es saberse expresar (emociones, sensaciones, sentimientos, percepciones...) y nosotros, como profesionales, lo tenemos que facilitar.

Palabras clave

Afectividad, Creatividad, Crecimiento personal, Intervención socioeducativa, Lenguaje plástico, Percepción visual

El llenguatge plàstic en el camp de la intervenció socioeducativa

L'Art esdevé la gran creació d'expressió quotidiana de creences, idees, sentiments, pors, dubtes (tot hi cap: la vida, la mort, la natura, l'amor, el dia a dia, la divinitat, etc.). Ja fa temps que molts educadors creiem en les possibilitats socioeducatives d'utilitzar el llenguatge plàstic – artístic i el joc expressiu amb els nostres col·lectius d'intervenció. L'expressió és plàstica, l'acció i l'activitat són artístiques però l'objectiu del professional és socioeducatiu, terapèutic, etc. L'objectiu de creixement personal és saber-se expressar (emocions, sensacions, sentiments, percepcions...) i nosaltres, com a professionals, ho hem de facilitar.

Paraules clau

Afectivitat, Creativitat, Creixement personal, Intervenció socioeducativa, Llenguatge plàstic, Percepció visual

Plastic language in the Socio-educational field

Art is the grand creation for the everyday expression of beliefs, ideas, feelings, fears, doubts (all-embracing: life, death, nature, love, daily life, divinity, etc.). Many educators have long been convinced of the possible socio-educational benefits of using plastic-artistic language and expressive play with our intervention groups. While expression is a plastic process and action and activity are artistic, our objective as professionals is socio-educational, therapeutic, etc. The objective of personal growth is to learn self-expression (emotions, sensations, feelings, perceptions etc.), and we as professionals must facilitate this.

Key words

Affectivity, Creativity, Personal growth, Socio-educational intervention, Plastic language, Visual perception

Autor: Josep Maria Font

Artículo: El lenguaje plástico en el campo de la intervención socioeducativa

Referencia: Educación Social, núm. 28 pp. 13-18

Dirección profesional: Institut de Formació de la Fundació Pere Tarrés
jmfont@peretarres.org

▲ Introducción

Marc le Bot afirma que “.. *la experiencia artística es el encuentro del otro, íntimo, que cada uno en sí es para sí mismo*”¹.

Cuando miramos a nuestro entorno, constantemente las informaciones plásticas - visuales y las imágenes de toda clase invaden nuestra conceptualización de la realidad inmediata de la de cada uno.

Cualquier cultura, grupo o tribu (étnica o urbana) ha generado una identificación visual de sus ideas, costumbres, conceptos y maneras de entender y hacer de la vida (“... de su vida”). El Arte resulta la gran creación de expresión cotidiana de creencias, ideas, sentimientos, miedos, dudas (cabe todo: la vida, la muerte, la naturaleza, el amor, el día a día, la divinidad, etc.), el Arte se convierte en el mejor identificador de este ilusionario ideológico que es la realidad de una persona o grupo hacia la sociedad y desde la sociedad.

Herencia y patrimonio de la cultura

La expresión artística humana es y ha sido la gran herencia y patrimonio de la cultura y en este sentido: impuesta, educada, reivindicada, libre o prohibida, dependiendo de épocas, ideas, creencias, políticas...

Ya hace tiempo que muchos educadores y educadoras creemos en las posibilidades socioeducativas de utilizar el lenguaje plástico – artístico y el juego expresivo con nuestros colectivos de intervención.

Las finalidades pueden ser diferentes y diversas, dependiendo del colectivo a quien nos dirigimos y de la finalidad con que las proponemos: terapéuticas, de reinserción, de animación, de estimulación activa, etc., pero en todas ellas los objetivos primordiales de nuestra intervención educativa se sirve de la expresión plástica como excusa, como vehículo o medio. La expresión es plástica, la acción y la actividad son artísticas pero el objetivo del profesional es socioeducativo, terapéutico, etc.

En este sentido, saber aprovechar todo lo bueno que conlleva la actividad artística, de taller... es reconocer su doble función: la propia y personal hacia el individuo y la sociedad.

Desarrollo y crecimiento personal

La persona que desarrolla una actividad plástica - creativa genera mecanismos de desarrollo personal e interior: trabaja al mismo tiempo su receptividad, creatividad y expresión; desarrolla estrategias de autoestima positiva; utiliza y aprende técnicas de artes plásticas, trabaja la manualidad y psicomotricidad fina, desarrolla y mejora el gesto y el trazo, el gusto y la conceptualización de la propia obra y la de ésta dentro y hacia el entorno; genera ideas y procesos creativos; juega con sus sensaciones, emociones y sentimientos (tanto hacia la propia obra como hacia el grupo social que la recibe, capta y critica); y genera su expresión de como percibe el mundo, la realidad y su yo.

La persona que desarrolla una actividad plástica - creativa genera mecanismos de desarrollo personal e interior

Herramienta liberadora

Con la expresión plástica, el juego de improvisar y crear, observar, modificar, rectificar, percibir la propia expresión y tomar decisiones sobre ella, etc., nos da un abanico de posibilidades de crecimiento personal magnífico, convirtiéndose esta expresión plástica en una herramienta liberadora.

No hemos de olvidar las muchas posibilidades educativas que nos aporta el trabajo en el taller: trabajo en grupo, organizar y tomar compromiso, juego colectivo e interactivo...

Paul Hawken, ante el trabajo del grupo, siempre en este sentido el resultado es mucho más que la suma de individualidades, nos dice: *“La sinergia es un estado del ser, un estado social, un estado energético, en el cual las diversas unidades que forman las vidas o elementos componentes interactúan de tal manera que ninguna de ellas prevalece sobre las otras y ninguna pierde ante las otras, sino todas ganan; (...)es un estado en el cual el todo es mayor que la suma de sus partes, en el cual el individuo en un grupo es mayor de lo que él mismo es a solas, con una conciencia y un potencial creativo mas amplios”*

Las actividades plásticas de taller o de grupo estimulan algunos procesos cognitivos, favoreciendo la afectividad y el sistema de relaciones de los individuos que participan de ellas, proporcionando nuevos canales de comunicación y expresión.

Frente a la libertad personal que nos da el contrato social, el arte en muchos momentos es y resulta un juego, una provocación, una protesta, una propaganda o, simplemente, la expresión íntima del yo más oculto.

Rodolf Arnheim, especialista investigador en psicología de la percepción, dice que en la experiencia visual siempre encontramos una actividad perceptiva; en la base del pensamiento y de la formación del concepto encontramos

siempre un acto de percepción visual que desencadena una multiplicidad de procesos mentales influyendo en la organización del pensamiento (discriminación, selección, categorización...).

Antoni Tapies, artista plástico y creador de vanguardia, nos dice sobre la percepción visual y la observación: *“mirad, mirad a fondo y dejaos llevar por todo lo que hace resonar dentro de vosotros, lo que os ofrece la mirada. Jugando... jugando, hacemos crecer nuestro espíritu, ampliamos el campo de nuestra visión, de nuestro conocimiento. Jugando, jugando, decimos cosas y escuchamos, despertamos a aquel que se ha dormido, ayudamos ver a aquel que no sabe o a aquel a quien han tapado la vista...”*

Capacidades de la personalidad creativa

El trabajo plástico nos ayuda a desarrollar la observación visual del entorno y, a través de esta experiencia directa, genera un crecimiento personal hacia las capacidades de coordinación y reflexión que constituirán la base para la formación de las capacidades críticas en el individuo.

Tanto la imaginación como la actividad creadora se basan en una experiencia perceptiva que proporciona los datos que nos darán vida en el proceso creativo. En la vida del día a día la personalidad creativa es la que tiene capacidad para resolver problemas, para encontrar nuevas soluciones a los imprevistos de la vida y de las circunstancias que ella nos aporta, la creatividad es una condición necesaria para adaptarse gradualmente a las nuevas situaciones, que la vida actual en una sociedad en rápida evolución nos va ofreciendo constantemente; generando frente a ellas un tipo de pensamiento autónomo y no conformista.

La creatividad mal entendida es un don de algunas personas privilegiadas: *los artistas*.

La creatividad es lo que ha permitido evolucionar a los grupos humanos

Muy al contrario, la creatividad es lo que ha permitido evolucionar a los grupos humanos, es una capacidad humana que se puede educar y desarrollar; en este sentido hemos de poder facilitar y plantear situaciones de intervención socioeducativa que generen aprendizaje y relación creativa en los educandos o usuarios a quien va dirigida... y ésta es nuestra responsabilidad como educadores y educadoras.

Las actividades plásticas deben estar enfocadas hacia un desarrollo global de todas las potencialidades de la persona con quien realizamos la intervención, hemos de partir siempre de su realidad y hacia esta realidad hemos de dirigir nuestros objetivos educativos. Es por esta finalidad que nos es necesario una lectura de nivel auxiológico de la realidad y plantearnos la formación o la intervención de forma convergente como punto de partida del pensamiento divergente, de la creatividad. Cada contexto o realidad socioeducativa, nos

marca unas capacidades o discapacidades, nos define una realidad de contexto, unas características de grupo social y de individuos en concreto, que es desde donde tenemos que partir y hacia donde nos hemos de dirigir, buscando la acción socioeducativa siempre desde un equilibrio entre la motivación, la técnica y la espontaneidad.

Como individuos humanos, sólo conociendo nuestro entorno y nuestra propia experiencia, podremos dar nuevas respuestas personales y colectivas a fin de poder modificarlo, mejorarlo, recrearlo o reproducirlo y, en este sentido, el trabajo desde el lenguaje plástico y creativo nos facilita el camino.

Todo el mundo es consciente de que el trabajo plástico ejercita el nivel psicomotriz de la persona, estimula los sentidos y facilita desde la práctica el encontrar un equilibrio entre lo que él o ella es y el mundo que lo rodea. Además, el trabajo plástico, como cualquier otro trabajo expresivo, potencia la autoconfianza, el espíritu crítico, el espíritu de iniciativa, promociona el trabajo en equipo, facilita pautas de orden personal, desarrolla la confianza, la imaginación... generando un desarrollo afectivo – social de la persona.

Sin plantearnos la educación en los valores estéticos y culturales: de grupo social, moda o contexto; todos y todas hemos de ser conscientes que trabajar en grupo desde la expresión plástica significa conseguir el desarrollo crítico, libre y creativo de la persona, desarrollándole la sensibilidad en general. Genera la experimentación con materiales y técnicas, desarrollando el ingenio y potenciando la expresión personal y diferencial (la que es de los demás). Fomentar la imaginación, la observación y la retentiva. Ayuda a crear hábitos de organización personal y de grupo, aparte de fomentar un espíritu crítico de la propia obra y la de los demás.

Lenguaje sin fronteras

La plástica es un lenguaje que no tiene fronteras, el mundo de la imagen se puede leer en todas partes, no genera tantas complicaciones de comprensión como los lenguajes escritos o verbales, es más universal, facilita el mestizaje y genera el encuentro cultural.

La plástica es un lenguaje que no tiene fronteras

Desde la intervención socioeducativa no nos interesa hacer profesionales ni artistas. De nuevo un lenguaje expresivo resulta simplemente la excusa para nuestra intervención, el lenguaje plástico hará de reclamo donde lo importante será el proceso más que los *grandes resultados*, pero los resultados surgirán de la propia acción, dado que el lenguaje plástico ya nos conduce hasta estos resultados (los genera).

Lo importante es aprender que cada individuo se expresa a su manera, y que lo hace desde su realidad y capacidades... pero que sea cuál sea el resultado,

éste es *el suyo* y que cada uno lo hace a su manera concreta, el objetivo de crecimiento personal es saberse expresar (emociones, sensaciones, sentimientos, percepciones...) y nosotros, como profesionales, lo tenemos que facilitar.

Josep Maria Font
Jefe del departamento de Animación y Expresión
Institut de Formació de la Fundació Pere Tarrés

1 “L’expérience artistique est la rencontre de l’autre, intime, que chacun en soi-même est pour soi”. Marc le Bot, *Les noms propres des dieux*. Fata Morgana