

*CURSO "NUEVOS HORIZONTES"
de INICIACION en
EDUCACION por el ARTE*

ANEXO III

*– RESÚMENES
CHARLAS*

Liber Forti

© **Derechos Reservados**
D. L.: 2-2-800-99
Cochabamba - Bolivia 1999

Resumen N° 1

1ª. Parte - 1ª. Serie: ARTE
Sesión PRIMERA

Charla Debate N° 1

Tema: Manifestaciones estéticas y culturales

La imaginación provee la escena, en el alba del mundo, de la joven perseguida que cansada se tiende boca abajo a la orilla del río, sobre suelo blando, donde la encuentra el joven perseguidor. El sol seca el molde que el seno femenino, dejó sobre el barro, constituyendo una primera forma de cuenco. Ante la presencia de la forma la pareja experimenta emoción que busca impulsarlos a la acción, lo mismo que el resto de la tribu, manifestándose por medio de saltos y grititos, que festejan el sentimiento de comunicación de la forma. Que así genera otras formas, la de los saltos, de donde nacerá la danza, y la de los grititos, que pasados millones de años, originarán el canto y de allí a la palabra.

Estas formas, danza y canto, expresan lo que pasa por el clan primitivo como alegría, tristeza, angustias y sueños, y provocan el entusiasmo de todos los integrantes, que desde los saltos del cuerpo pasan al salto de las manos, que así nace el aplauso, y de esta manera, tenemos el espectáculo en la tribu, con público, nacido bajo el incentivo a la acción que generó la presencia de las formas, luego creadas y percibidas comunicativamente por el hombre.

Resumen N° 2

3ª. Parte
Sesión PRIMERA

Charla Debate N° 2

El Juego I

Homo ludens, el hombre que juega, expresa una función esencial como la de fabricar, por lo que ocupa su lugar junto al homo faber, y como el hombre que juega no deja de saber, ocupa también su lugar junto al homo sapiens.

Huizinga, sostiene que la cultura humana brota del juego, como juego y en él se desarrolla. El juego es más viejo que la cultura, pues los animales juegan lo mismo que el hombre. El juego traspasa los límites de la ocupación puramente biológica. Es una función plena de sentido.

Todas las explicaciones que abordan el fenómeno del juego con los métodos de medidas de la ciencia experimental, no reparan en las características del juego, profundamente enraizadas en lo estético.

No es posible ignorar o negar el juego, como algo independiente, peculiar que al conocerlo se conoce el espíritu porque el juego, cualquiera que sea su naturaleza, en modo alguno es materia.

Nosotros jugamos, y sabemos que jugamos, somos por tanto algo más que seres de razón, puesto que el juego es algo irracional.

En cada una de las caprichosas fantasías con que el mito reviste lo existente, juega un espíritu inventivo, al borde de la seriedad y de la broma. También en el culto la comunidad primitiva realiza sus prácticas sagradas, sus sacrificios, sus ofrendas y misterios en un puro juego.

En el mito y el culto es donde tienen su origen las grandes fuerzas impulsivas de la vida cultural: arte y artesanía, tráfico y ganancia, poesía y erudición, ciencia y orden. Todo esto hunde sus raíces en el terreno de la actividad lúdica.

El aristotélico animal ridens caracteriza al hombre por oposición al animal, todavía mejor que el homo sapiens.

El concepto "juego" permanece siempre, aparte de todas las demás formas mentales en que podemos expresar la estructura de la vida espiritual y de la vida social. Por eso conviene limitarse, por ahora, a enunciar las características principales del juego.

Resumen N° 3

4ª. Parte

Sesión PRIMERA

Charla debate N° 3

Tema: Talleres de Educación por el Arte I

¿Por qué de los TEA? ¿De dónde procede?

El origen de la idea de crear los TEA está en la teoría de la Educación por el Arte, por lo que se da una sucinta visión de la misma. Teniendo en cuenta en primer lugar el efecto de la escuela tradicional sobre el niño a cuyo intelecto se dirige, mientras se detiene el desarrollo natural de sus facultades imaginativas. Se trata en la escuela tradicional de posponer la imaginación por el concepto.

Igualmente se busca que las disciplinas científicas ejerzan la acumulación de conocimiento sobre las cosas, evitándose que los niños lo hagan a través de los sentidos con las cosas. En el primer caso ayuda a que el niño sea lo que no es, y en el segundo a que el niño, mediante la educación, sea lo que es.

Esto último se consigue ayudando al niño a penetrar por las impresiones de su sentidos en el mundo de las sensaciones, emociones y pensamientos que crea la acción con las cosas, a través de los sentidos.

Buscando cómo desarrollar al máximo los sentidos de que están dotados todos los niños, para que maduren y lleguen al estado de temperancia, armonía y habilidad que los capacite para ir en pos de las virtudes intelectuales con libre voluntad e independencia de espíritu, se podrá conseguir el ejercicio espontáneo de la imaginación y la habilidad en todos los departamentos del trabajo humano, que en el niño comienza siendo el juego, para pasar a jugar creando, que es cuando llega a lo estético.

En esta moderna teoría pues, se originaron los Talleres de Educación por el Arte.

Resumen N° 4

1ª. Parte - 1ª. Serie: ARTE
Sesión SEGUNDA

Charla Debate N° 4

Tema: Imagen e idea I

En la ampliación de la conciencia primero fue la imagen que la idea, como lo prueba el hecho de que pasaron muchos millones de años antes de que el hombre inventara la palabra, fundamento para la elaboración y expresión de ideas.

Esta concepción renovadora, así como todo lo que en este curso se trata de educación por el arte se debe al pensamiento de Herbert Read, pensador, poeta y ensayista inglés.

Los primeros esfuerzos de expresión del hombre primitivo son las pinturas, dibujos, imágenes raspadas, picadas o pintadas en las superficies de las rocas de las cavernas.

El aseguramiento del éxito en la caza y después el aseguramiento de la fertilidad del suelo gracias a las lluvias, producía el deseo intenso de lograrlo, lo que se expresaba en forma de ritos, inseparables de las primeras manifestaciones del arte, las imágenes. La voluntad de vivir puso al servicio de esta necesidad imperiosa, el arte, la magia y más tarde la religión.

Se ha podido indicar una correspondencia entre las principales épocas del arte y una ampliación de nuestra conciencia acerca de la naturaleza de la realidad.

Así, la historia del espíritu e intelecto puede ser concebida como la historia del desarrollo artístico.

Resumen Nª 5

3ª. Parte
Sesión SEGUNDA

Charla Debate N° 5

Tema: EL juego II

Características principales del juego:

- 1ª. Todo juego es, antes que nada, una actividad libre. El juego por mandato no es un juego, todo lo más una réplica, por encargo, de un juego.
- 2º. El juego no es la vida "corriente". Consiste mas bien en escaparse de ella a una esfera temporaria, de actividad que posee su tendencia propia.
- 3º. Tiene un carácter desinteresado. Ocupación en tiempo de recreo y para recreo. No está orientado a la ganancia de un sustento.
- 4º. El juego se aparta de la vida corriente por su lugar y por su duración. Su "estar encerrado en sí mismo" y su limitación constituyen su cuarta característica.

- 5°. Todo juego se desenvuelve dentro de su campo que está marcado de antemano. Dentro del campo del juego existe un orden propio.
- 6°. El juego propende a ser bello. El factor estético es idéntico al impulso de crear una forma ordenada, que anima al juego en todas sus figuras.
- 7°. El equipo de jugadores propende a perdurar aun después de terminado el juego, lo que da lugar a la tendencia a formar clubs, que corresponden al juego como el sombrero a la cabeza.

La acción cultural arcaica tiene el carácter de juego. Se pueden recoger ejemplos de esto por todas partes. Según la vieja doctrina china la danza y la música tienen como fin conservar el mundo en marcha, y predisponer a la naturaleza en favor del hombre.

La figuración surge en el pueblo, lo mismo que en los niños y en los hombres creadores, de la emoción.

El niño juega con una seriedad perfecta y santa, sagrada, se puede decirlo con derecho. Pero juega y sabe que juega.

El hombre juega, como niño, por gusto y recreo, por debajo del nivel de la vida seria. Pero también puede jugar por encima de este nivel: juegos artísticos de belleza y juegos sacros.

Resumen Nª 6

1ª. Parte - 1ª. Serie: ARTE
Sesión TERCERA

Charla Debate N° 6

Tema: Imagen e idea II.

Sólo en tanto el artista establece símbolos para la presentación de la realidad, puede tomar forma la mente, como estructura del pensamiento. La poesía con las imágenes que traza, establece por primera vez la realidad.

Manejamos las ideas mediante la lógica o el método científico, pero las aprehendemos en la contemplación de imágenes.

Algo de la destreza instintiva adquirida en la elaboración de las herramientas de trabajo o de las armas, se aplicó al dibujo de los animales. Pero, no hay duda que se desarrolló una capacidad para retener la imagen percibida, y que ella constituyó la base de una inteligencia específicamente humana.

Y naturalmente ciertas imágenes tuvieron prioridad, aquellas conectadas con los instintos primarios de la obtención del alimento y del sexo. La imagen correspondía al deseo en su intensidad, en su realidad.

El arte en el albor de la cultura humana fue la clave de la supervivencia, fue un aguzamiento de las facultades esenciales para la lucha por la existencia.

"Con infatigable perseverancia el hombre construye su vida, dando una imagen concreta y bien formada a lo que supone desconocido, y que sólo él, por medio de sus creaciones, hace conocer. Crea las imágenes de su mundo, las corrige y las cambia en el curso de los años, de los siglos". *Naum Gabo*.

Resumen Nª 7

3ª. Parte
Sesión TERCERA

Charla debate N° 7

Tema: El Juego III

Fiesta y Juego. Entre la fiesta y el juego existen, por la naturaleza de las cosas, las más estrechas relaciones. En la danza es donde ambos conceptos parecen presentarse en más íntima fusión.

Los indios cora de la costa mexicana del Pacífico denominan sus fiestas sagradas de la mazorca tierna y del tueste del maíz, "juego de sus dioses mayores".

Recapitulando: El juego es una acción u ocupación libre que se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, según reglas aceptadas libremente, acción que tiene un fin en sí misma y acompañada de un sentimiento de tensión, de búsqueda de armonía, de alegría y de la conciencia de "ser de otro modo" que en la vida corriente.

El juego es una categoría que puede ser considerada como uno de los elementos espirituales más fundamentales de la vida. El juego en el lenguaje, un movimiento rítmico.

Juego y poesía. Poiesis es una función lúdica. Se desenvuelve en un campo de juego del espíritu, en un mundo propio que el espíritu crea.

Para sentir la poesía hay que ser capaz de aniñar el alma, de investirse el alma del niño como de una camisa mágica y de preferir su sabiduría a la del adulto. Nada hay que esté tan cerca del puro concepto de juego como esa esencia de la poesía.

Es poeta quien puede hablar un lenguaje artístico. Paul Valery, designa la poesía como un juego con las palabras, el lenguaje.

Aristóteles: "La idea del amor a los hombres y a las cosas es el motor móvil del mundo". Raíz esencial de la entrega de la poesía a los hombres.

La razón de la amplia uniformidad de la expresión poética, en todos los períodos conocidos de la convivencia humana parece que debe buscarse, en una parte fundamental, en el hecho de que esta manifestación de la palabra creadora de formas arraiga en una función más vieja y más originaria que toda la vida cultural. Esta función es el juego.

Resumen N° 8

4ª. Parte

Sesión TERCERA

Charla Debate N° 8

Tema: Talleres de Educación por el Arte II

¿Qué son los TEA?

Son centros comunitarios de actividad artística, en especial para los niños, donde se establecerán las perspectivas de lograr un hombre integrado, equilibrado, altruista y creador, capaz de expresarse con amor y libertad dentro de la sociedad.

En esos Talleres la actividad del arte, que procura crear y percibir la belleza a través de las formas, tendrá libre ejercicio, porque consistirá fundamentalmente en crear tiempo y espacio para el juego, que dinamice la espontaneidad creadora de todos, poniendo al alcance común el conocimiento y las técnicas de las artesanías populares, la música, la danza, la alfarería, cerámica, escultura, el dibujo, la pintura, el canto, el teatro.

Los Talleres de Educación por el Arte, camino para la autogestión en la educación, servirán en cada pueblo, en cada barrio de las ciudades, a establecer comunidades donde cuidando los valores artísticos culturales autóctonos, los Instructores Animadores de cada especialidad, estarán animados del propósito de enseñar aprendiendo.

El cultivo de todas las actividades artísticas permitirá la autointegración de cada niño, y su iniciación social con la compañía y estímulo de todos los demás integrantes y asistentes al TEA, entre los que seguramente estarán sus mismos padres. Todo dentro de

un ámbito moral de verdadera solidaridad que repare, a trate de reparar, lo que tanto en la escuela tradicional como en el ambiente cotidiano, continuamente se hace para alienar o desvirtuar las posibilidades creativas y morales de los niños, especialmente.

Resumen N° 9

1ª. Parte - 1ª. Serie: Arte
Sesión CUARTA

Charla Debate N° 9

Tema: La Forma

La forma es la figura que la intención y la acción humana confieren a un artefacto. En el proceso de la evolución del hombre comenzó a diferenciarse por su capacidad para fabricar utensilios.

Los utensilios más antiguos, los eolitos no se distinguen de los accidentes naturales. Luego aparecen tipos de implementos de piedra cuya forma se debe a la obra humana. Por lo común de pedernal, y se fabricaron desprendiendo astillas de la piedra natural.

Golpearon el pedernal hasta que se desprende una astilla. Dos resultados: la astilla y el núcleo de que se las separaba. Dos utensilios: la astilla como raspador, el núcleo como hacha manual.

El hacha manual, piriforme, utensilio característico del período paleolítico inferior de Europa.

Medio millón de años de experiencia con la piedra precede a la repentina elaboración del hierro y del bronce.

El motivo que impulsó la evolución en la fabricación de esos utensilios fue la búsqueda de la eficacia.

Pero esa búsqueda condujo a formas que no sólo eran eficaces, sino también, bellas, para nuestra sensibilidad actual.

En el hacha la forma lograda fue en esencia la misma hacha de hoy.

Luego el hacha se divorció de su función utilitaria y alcanzó mayor refinamiento, con el fin de servir como objeto ritual o ceremonial. Símbolo de la fertilidad.

Resumen N° 10

3ª. Parte - Sesión TERCERA

Charla Debate N° 10

Tema: El Juego IV

Papel de la función poética. Lo primario es la transmutación de lo percibido, en la representación de algo vivo y animado. Ocurre en cuanto se presenta la necesidad de comunicar a otro lo percibido. La representación nace como figuración.

El hombre poetiza porque tiene que jugar en colectividad. Lo lírico se halla lo más distante de lo lógico y lo más cercano de la danza y de la música.

Sólo el drama, por el hecho de conservar idéntica su cualidad de ser una acción, mantiene una conexión firme con el juego. El drama se llama "juego" y es "jugado", representado.

Constantemente se hace patente el hecho de que el origen de la tragedia y de la comedia es el juego. El verdadero poeta, hace decir Platón a Sócrates, tiene que ser a la vez, trágico y cómico, y toda la vida del hombre tiene que ser sentida, al mismo tiempo, como tragedia y como comedia.

El juego se halla fuera de la nacionalidad de la vida práctica, fuera del recinto de la necesidad y la utilidad. Lo mismo les pasa a las expresiones y formas musicales. El juego tiene su validez fuera de las normas de la razón, del deber y de la verdad. Lo mismo le ocurre a la música.

En el siglo XIX, a medida que el poderoso desarrollo industrial y técnico avanza de la máquina de vapor a la electricidad, se va afirmando la ilusión de que el progreso cultural coincide con semejante desarrollo. Como consecuencia de ello puede surgir el error de que las fuerzas económicas y los intereses económicos mueven el mundo.

El juego en sí se halla fuera de la esfera de las normas "moralizantes" pero al participar de la condición estética, va incentivando normas como el ritmo y la armonía que entrañan, al hacerse hábitos, una inconsciente ubicación de lo noble y lo innoble, de lo bueno y de lo malo, que constituye la esencia de una moral de los hombres.

El juego auténtico rechaza toda propaganda. Y finalmente, en toda conciencia moral, que se funda en el reconocimiento de la libertad, la justicia y la gracia, se acalla para siempre la cuestión, hasta entonces insoluble si es juego o cosa seria.

Resumen N° 11

4ª. Parte

Sesión CUARTA

Charla Debate N° 11

Tema: Talleres de Educación por el Arte III

¿Cómo pueden nacer y cómo funcionarán los TEA?

Una vez que existe la justificada iniciativa lo que importa es cómo se la hace llegar al pueblo, en este caso, al barrio de una ciudad.

Los Instructores Animadores que al terminar el Curso se constituirán en Comisión Promotora del Primer TEA, comienzan por visitar a los artistas aficionados del barrio, e

interesarlos en aumentar el número de esa Comisión, e igualmente con las Asociaciones de Padres, Amas de Casa, Centros juveniles, etc., como asociaciones que les pueda interesar nada menos que el asunto de los niños.

Esa Comisión Promotora ya ampliada es la que visitando y consultando, llegará a ubicar aquellas Instituciones que puedan ser auspiciadoras del programa cuyo objetivo es el crear y hacer funcionar un TEA.

Con el mismo procedimiento y tal vez con la ayuda de esas Instituciones se puede ubicar un local que sirva para el funcionamiento del TEA.

En la amplia información que se proporcione y difunda, debe estar la de que a todas las sesiones del TEA podrán asistir los padres de los niños, para ver "lo que hacen sus hijos", asistencia que convendrá porque los padres terminarán participando como ayuda, como público, como gustadores de lo que artísticamente producen sus hijos, y tendremos a los padres del barrio amigablemente relacionados con los otros padres, gracias a la relación amistosa, solidaria de los hijos de ellos en el TEA.

La incentivación social que aportarán los TEA, totalmente opuesta a toda competencia, será notada y efectiva desde que empiecen éstos a funcionar, y si logramos, como es posible, la participación de los padres y hasta de los maestros. Y esto será verdad porque como los medios justifican los fines, si se emplean medios morales como deben ser los artísticos, y de realización societaria, los fines serán también sociales.

Resumen N° 12

1ª. Parte - 1ª. Serie: Arte
Sesión QUINTA

Charla Debate N° 12

Tema: La Forma en los recipientes

Los primeros recipientes fueron pequeños trozos de roca con una superficie bastante cóncava. También se habrá hecho uso de las calabazas, cocos, conchillas y otros objetos naturales.

Con la transición de la caza a la agricultura se descubrió las virtudes plásticas de la tierra vegetal, que se había convertido en la fuente de alimento básico del hombre, el cereal.

Los primeros recipientes fueron cuencos esféricos.. Los de paredes bajas se convirtieron en fuentes. Los de paredes altas fueron copas y jarrones para cereales.

La necesidad de alzar y transportar los recipientes mayores impulsó a añadirles asas o manijas.

Pero en cierto punto de la evolución de la forma utilitaria, se sobrepasó la utilidad. Se perfeccionó la forma por la forma misma, o con destino a una función que había dejado de ser estrictamente utilitaria.

Utilizados los cacharros para libaciones, cereales o cenizas de los muertos, estas funciones rituales justificaron refinamientos, que el uso normal no exigía.

A cierta altura de la evolución formal, la forma no responde sólo a un proceso utilitario, sino además a una necesidad espiritual. Debieron responder a una voluntad de forma que constituye una reacción emotiva a la vida como un todo.

En alguna especial alfarería se encuentra no sólo virtuosismo, sino una fuerza ideológica general que intentó jugar, con la oposición entre materia y espíritu, esto es, que pretendió subrayar o eliminar esta oposición, desmaterializando la materia y materializando lo inmaterial.

Tema: La espontaneidad I. Significación y Valor

La raíz de la palabra "espontáneo" y sus derivados, es el término latino "sponte" que significa "por libre voluntad".

La espontaneidad es la capacidad de un sujeto de enfrentar cada nueva situación adecuadamente.

Es una disposición del sujeto a responder tal como es requerido. Una preparación del sujeto para una acción libre.

El niño por ejemplo, no es arrojado al mundo sin su participación. Desempeña un papel fundamental en el acto de su nacimiento. El factor por el cual el niño se está impulsando a sí mismo a la vida, es llamado la espontaneidad. En una época en que la memoria, la inteligencia, y otras funciones cerebrales están todavía poco desarrolladas o no existen, el factor espontaneidad es la fuente principal de los recursos del niño.

No obstante, desde el jardín de infantes no se tiene en cuenta ese cúmulo de espontaneidad que es el ser humano niño. Se le enseña a quedarse quieto, a comer y digerir regularmente, a hablar formalmente, a comportarse según fórmulas convencionales. A veces sutilmente, condicionándole los reflejos como a los perros de Pavlov.

La unidad salvadora, la unidad total debe ser espontánea, y originarse dentro de la especie humana. La libertad no es más que dar espacio para la acción espontánea: los hombres vivimos en comunidad exclusivamente para procurarnos ese espacio, por lo que por menos a los niños, debemos darles la oportunidad y espacio para moverse y expresarse espontáneamente.

Resumen N° 14

1ª. Parte - 1ª. Serie: Arte
Sesión SEXTA

Charla Debate N° 14

Tema: Forma pictórica

Es posible que las primeras representaciones de animales tuvieron un fin utilitario, un modo de llevar cuenta de las cacerías.

Pero primero serían rasguños o garabatos sin propósitos, trazados en la arena o en las paredes arcillosas y húmedas de las cuevas.

Hay un cierto descubrimiento progresivo de las formas básicas –el círculo, la cruz, el cuadrado, etc.– tendientes todos a una forma sintética: el mandala, el círculo dividido en cuatro secciones.

El esquema va siendo modificado paulatinamente de acuerdo al sentido de la imagen retínica. "Lo que el artista sabe" (el esquema) es modificado por "lo que el artista ve" (la ilusión de la realidad).

Dentro del desarrollo del arte representativo prehistórico se llegó a alcanzar la ilusión del realismo. Etapa equivalente a la de la elaboración del utensilio, pues la imagen realista es un utensilio requerido por la magia simpática.

Pero luego intervino una voluntad de forma que hace sobrepasar a la imagen, su función utilitaria y su vitalidad estilística para constituir una forma libre o simbólica.

En esta evolución estaría incluido el desarrollo de aquellas facultades, gracias a las cuales el hombre alcanza una adaptación mental, espiritual, al misterio de su situación existencial y establece el ser.

Resumen N° 15

3ª. Parte
Sesión SEXTA

Charla Debate N° 15

Tema: Espontaneidad II
Interferencia de la Educación actual.

El hombre, átomo social, siente ansiedad individual y colectivamente, cuando la espontaneidad colectiva falla o se debilita, deteniendo la riqueza de las acciones interpersonales. "Quién está obligado a actuar continuamente de acuerdo a preceptos, que no son expresión de sus inclinaciones instintivas espontáneas, vive psicológicamente hablando fuera de sus posibilidades, y objetivamente, puede calificársele de hipócrita" Freud.

El niño aprende a través de un esfuerzo espontáneo, para obtener lo que necesita. Por lo que la espontaneidad y la creatividad son fenómenos primarios y positivos.

Pero pronto el adulto interfiere en el mundo infantil con "contenidos", conceptos, no relacionados con las necesidades del niño. Así de temprano hay una tendencia a estropear y desviar el crecimiento natural. Lo continúa la escuela, la calle, las películas, radio, televisión, libros, que impidiéndole al individuo cada vez vivir menos desde adentro, le imponen sus pautas y exigencias.

De ahí la importancia de proponer y exponer métodos, que favorezcan el desarrollo espontáneo, que permitan una educación creadora, en la seguridad de que "la evolución consciente por medio del adiestramiento de la espontaneidad, abre nuevas perspectivas para el desarrollo de la raza humana". El hombre que desea lo que es capaz y hace lo que desea es verdaderamente libre.

Resumen N° 16

4ª. Parte

Sesión SEXTA
16

Charla Debate N°

Tema: Talleres de Educación por el Arte IV

Curso Nuevos Horizontes para preparar Instructores Animadores en los TEA

Cuando en base a algunas experiencias, y al valor de la Teoría de la Educación por el Arte, se aquilató el proyecto de creación de los TEA, se comprendió que era menester que quienes acudieran a la tarea de formar esos Talleres estuvieran dotados de la necesaria capacidad para la orientación, tanto artística como técnica y moral de los niños, para lo que era imprescindible realizar el mencionado Curso Nuevos Horizontes.

Estamos ciertos de que los IA, tendrán al comienzo de su labor para fundar los TEA, un duro cometido de abrirle ruta a estos talleres, en el terreno siempre difícil de apertura a lo nuevo; pero contarán con algún auspicio institucional necesario, que permitirá irradiar confianza a los realizadores y ayudará a una indispensable coordinación entre ellos, para ayudar a la perseverancia de los IA.

Los enseñantes con que cuenta este Curso son: uno en Pintura, que abarcará la enseñanza del cómo se enseña y cultiva en los niños de los TEA, el dibujo, acuarela, collage, etc.; uno en Escultura, que tendrá la misma función que el anterior pero en modelado, alfarería, cerámica, tallado, etc.; uno en Música, instrumentos especialmente; uno en Danza, infantil, folklórica, moderna, etc.; uno en Teatro, infantil, mimo, títeres, etc.; y uno en Iniciación en Educación por el Arte, en la que conocedores todos de lo que se trata, podrán al tiempo de saber esta filosofía, encontrar la buena forma de manifestar su inclinación artística y amor a los niños, que es condición primordial para esta función de INSTRUCTORES ANIMADORES en los TEA.

La motivación fundamental que las actividades de los TEA, procura el Curso sean capaces los IA de crear y mantener, es la de la constante Solidaridad en todos los participantes, niños y mayores, pues allí reside la garantía de la libertad no solo de acción, sino de vocación y de opinión de todos.

Tema: Establecer el Ser

Los griegos no tenían una palabra para designar el arte. La reemplazaban con TECHNE. Porque no lo concebían separado de la aprehensión de la realidad, del establecimiento del ser, de la física y la metafísica.

TECHNE era conocimiento, habilidad para proyectar y organizar libremente. TECHNE es construcción, creación, en el sentido de producción deliberada.

Pueden identificarse, pues ARTE es lo que del modo más inmediato erige al ser, y lo establece en algo presente (la obra), una forma que se sostiene ahí, en sí misma, desligada de su función práctica

Y eso es ser, pues ser es lo que alcanza un límite para sí. Lo que se coloca a sí mismo en su límite llenándolo, y se sostiene así, tiene forma (morphe).

El hombre recibió de su ambiente natural la conciencia de la forma, que luego buscó espontáneamente equipararla en sus artefactos. Lo equiparado y lo simbólico fue la forma.

Hubo pues un momento en la prehistoria, en que por primera vez la forma patentizó el ser, en que por primera vez el hombre estableció el ser, en la concreción de una obra de arte.

El hombre alcanza el ser y la identidad en virtud de su actividad creadora, de su voluntad de forma.

Tema: La Espontaneidad III.
Su relación con el juego.

Si el trabajo no liga al hombre con su medio, con la Naturaleza, lo único que puede lograrlo es el juego.

Esta actividad es la que prueba que la espontaneidad, es el factor que hace que todos los fenómenos psíquicos parezcan nuevos, frescos y flexibles.

Porque en el juego y en el salto que desde él dá la imaginación hasta la actividad artística, está presente la espontaneidad, es por lo que en toda teoría del comportamiento y la motivación humana, debe otorgarse lugar central a esas actividades humanas.

La psiquis humana guarda dormida en su interior, una energía de expresión espontánea y plasmación, que es justamente lo que precisa ser liberado a través del juego, el arte, la improvisación etc., ya que en todas ellas, movilizadas por la imaginación creadora, es la espontaneidad la que ha de actuar creativamente.

"Nada existe en el universo sino miríadas de espontaneidades más o menos oscuras, cuyo apresurado impulso fuerza gradualmente la barrera que lo separa de la libertad".
Taillard du Chardin.

Resumen N° 19

4ª. Parte

Sesión SEPTIMA

Charla Debate N° 19

Tema: Talleres de Educación por el Arte V

¿Cómo lograr que los IA, adopten modo solidario y tierno de participar con los niños en un TEA?

"Las virtudes se adquieren ejercitándolas", decía Aristóteles. Por eso es que se trata de que durante todo el Curso la actividad nuestra, se desarrolle en un clima de ecuanimidad que aflojando las defensas con que la sociedad nos obliga a vivir, podamos actuar con libertad, tanto enseñantes como IA, y luego será IA como niños.

En ese clima amistoso es que se pueden aplicar experiencias de cursos anteriores, que permitan funcionar un modo de trato solidario, alegre, juguetón y fraterno, para lo que desde el comienzo buscamos una desconstrucción general, empezando por los músculos y que puede llegar a las rigideces de conceptos y prejuicios. Igualmente el juego forma parte valiosa en este modo de hacer, pues elevado éste a medio de relación con los demás, ubicándonos en el territorio de la niñez, logra que asome la natural ternura y solidaridad que no dejándonos sentirnos solos, nos hace más sensibles a la vida de las formas que nos rodean, y por lo tanto exalta la facultad creadora del ser humano.

El hecho de que todas las charlas debate con que se transmiten conocimientos sean abiertas, y con las Mesa Redonda todos se sientan siendo, crea un camino de contacto entre IA y enseñantes, y luego será con los niños, fecundo por la activación del sentido de realización personal, y más fecundo aún por lo de sentirse comunicados, interrelacionados, unos con los otros, es decir facilitando nuestra personalidad integrada a la unidad social de que participamos.

El campo amplio que se establece por este medio, para que la igualdad funcione, permite que las personas se sientan tales, y para que nunca nos sintamos separados, hace que con ese equilibrio interno estemos naturalmente dispuestos a la ternura y a la solidaridad.

Tema: Búsqueda de una concepción I

El arte es una actividad primaria que busca dar expresión (con una forma física y aprehensible) a lo que sentimos e intuimos.

El arte es el lenguaje elemental de comunicación que articula el informe fluir de la experiencia sensible.

Las obras de arte son pasiones convertidas en formas expresivas.

La naturaleza nos ha dotado a todos, para recibir y asimilar las experiencias sensoriales. Todos somos sensibles a los sonidos y los colores, tenemos tacto y sentido del volumen, por lo que un hombre puede hacerse músico, pintor, escultor, arquitecto, del mismo modo como es "orador" cuando habla. Le es posible plasmar sus reacciones en cualquier materia.

El arte es el desenvolvimiento de la capacidad natural para ordenar la experiencia perceptiva, para dominarla cognoscitivamente, dándole unidad y forma.

Las leyes estéticas son inherentes a los procesos biológicos de la vida misma. Son las que guían la vida por el sendero de la naturaleza y la eficiencia.

El concepto de que "hay una armonía universal básica", se ha mantenido durante toda la historia de la ciencia y de la filosofía.

La armonía es la base de todo lo estético, particularmente del fenómeno concreto del arte.

Tema: La Espontaneidad IV.

Relación con las Improvisaciones.

Por medio de la educación de la espontaneidad, un sujeto se hace relativamente más libre de los prejuicios, preconceptos y contenidos conservados, de lo que era antes de ella, lo que demuestra el valor biológico y social de la espontaneidad.

Como la educación se ocupa de los motivos que impulsan a la acción efectiva, un medio positivo de educación de la espontaneidad son las improvisaciones, para lo cual debe haber una situación que pueda presentársele a cualquiera de los sujetos. Suscitando siempre su disposición a actuar ante una emergencia o sea su espontaneidad.

Consiguiendo que los niños o jóvenes se lancen a las situaciones propuestas, que las vivan y que representen cada detalle necesario en ellas, como si realmente fuera necesario, se notará el efecto notable del aumento general en flexibilidad y facilidad para enfrentar situaciones de la vida.

En las improvisaciones el objetivo primario, es el adiestramiento en estados espontáneos y no el aprendizaje de contenidos.

El agente de la improvisación, niño, joven, poeta, músico, actor, etc., halla su punto de partida, no fuera, sino dentro de sí mismo, en el "estado" de espontaneidad.

Tema: Búsqueda de una conceptualización II

El hombre se distingue del resto de la creación animal, por poseer un sentido estético que está definido como, "la facultad de percibir y de gozar del ritmo y de la melodía".

La cosa del universo que es siempre concreta y objetivamente "buena", y que depara indefectiblemente placer al hombre, es la experiencia estética.

La armonía se expresó en Grecia como la relación entre las partes y el todo. En el fondo de esa armonía, se encontraba la proporción en su concepto matemático.

La mayoría de las leyes naturales (vida orgánica, física y de la evolución cósmica) son representables mediante símbolos, estructuras geométricas que dan forma concreta a proporciones numéricas.

En su larga evolución el hombre ha ido adquiriendo gradualmente, conciencia de esas formas universales y el estado de conciencia podría definirse como un tener conocimiento de la forma.

La capacidad para retener las sensaciones como imágenes, para comparar y combinar estas imágenes en estructuras dotadas de sentido, eso sí es conciencia.

No mantenemos necesariamente esas estructuras en el plano de la conciencia; las integramos en la estructura en evolución de la mente y se transforman en los patrones de percepción, y constituyen los arquetipos y también son universales.

Los arquetipos son cosa muy real; son estructuras que forman parte de nuestra mente y estructuran nuestros sentimientos amorfos.

Estos sentimientos estructurados reciben el nombre de obras de arte. Que son fusiones de una realidad externa que es lo percibido, y una realidad interna, que es lo sentido.

Tema: La Espontaneidad V
Educación de la Espontaneidad.

Al estado de espontaneidad se llega desde afuera hacia adentro, o desde dentro hacia afuera. Adiestramiento de cuerpo a la mente, o de la mente al cuerpo.

En el primer caso es, como en el niño, cuando se realizan distintas acciones físicas y se ponen en acción diversos conjuntos de músculos, y la mente es indirectamente estimulada en dirección a ciertos estados afectivos que se manifiestan espontáneamente.

Segundo caso, la tarea consiste en hacer corporal un comportamiento mental, Por ejemplo un relator de historias, improvisando su narración transmite la impresión a través de su comportamiento físico. La espontaneidad coordina esos elementos.

En la práctica de la educación de la espontaneidad según Moreno, podemos advertir dos grados, A y B. En el primero, tres pasos:

- 1º El alumno ejecuta actos de la vida normal: bebe agua, come pan, etc.
- 2º Reeduacación. El alumno ejecuta el mismo acto, pero gradualmente se eliminan las condiciones objetivas, reemplazándolas por propiedades imaginarias: vaso, pan, etc., imaginados. O sea actúa allí la fuente de espontaneidad del individuo.
- 3º El alumno retorna a la tarea del primer paso, pero habiendo reincorporado sus elementos de reacción personal y propia.

En el grado B el objetivo es el adiestramiento mental, tratando de hacer corporal la conducta mental, o trasladar contenidos abstractos de la mente a estados creadores activos. Y es el caso de la educación actual, cuyo fracaso lo prueba el hecho que olvidamos la mayor parte de lo aprendido en la escuela.

Jardín de infantes de Viena.

Resumen N° 24

5ª. Parte

Sesión NOVENA

Charla Debate N° 24

Tema: Talleres de Educación por el Arte VI

Taller de Educación por el Arte Piloto

Para que no se aparten mucho los avances teóricos con su práctica, los IA con ayuda de los enseñantes promediarán el momento oportuno, para que los futuros IA "salgan al mundo", y habiendo escogido uno o dos barrios de esta ciudad, se dispongan a la aventura de organizar en cada uno de ellos un TEA, que por ser inicial y contar con el apoyo de todos, será piloto.

Lo primero será establecer relaciones con las autoridades de la respectiva comuna, alcaldía, enterándolos de lo que se trata. Así mismo con las asociaciones de padres, amas de casa, juntas vecinales, centros juveniles, y por el cauce oficial con las autoridades escolares.

Luego, conseguir de algunas instituciones el auspicio para la empresa de llevar algo nuevo a la vida de la colectividad, en el ámbito artístico y cultural.

En cuanto a los maestros hay que tener en cuenta la psicología actual de ellos, respecto de "la necesidad de no confundir a los educandos, con acciones que los distraigan de los puntos del programa escolar".

Se comunicará que el funcionamiento de ese centro comunitario de enseñanza y aprendizaje artístico, y que será al mismo tiempo un centro de convivencia no sólo de los niños, pues se busca que participen los padres y los familiares, se realizará unas dos veces por semana, sábado y domingo, para no disturbar el ciclo escolar.

Conseguido el local con el apoyo institucional, o de las asociaciones comprometidas con el proyecto, y cuyo uso deberá ser gratuito, corresponde con los IA y con el apoyo de los enseñantes y de cuantos se han interesado en el trabajo de la Comisión Promotora formada, se dispongan a los preparativos para realizar el DIA de FIESTA TEA que será el día de la INAUGURACION.

Tema: Conceptuación del Arte

El arte es la facultad de que está dotado el hombre para separar una forma, del caótico torbellino de sus sensaciones, y contemplarla en su singularidad.

Desde su inicio revela el arte ser una voluntad de forma. Y también se nos revela como un modo orgánico de expresión, percepción y comunicación.

Al mismo tiempo, considerada en su dinamismo la obra de arte, es un proceso de formación de imágenes en la sensibilidad e inteligencia del espectador.

Está tan enlazado el arte al destino y orígenes del hombre, que el primer orden introducido en la concepción del mundo fue un orden estético: el orden del ritual y el mito. Luego el intelecto fue eligiendo, paulatinamente, la parte que puede describir y medir; y dándole una unidad más o menos coherente, la llamó ciencia.

Porque el arte nos interesa para cruzar nuestras fronteras, sobrepasar nuestras limitaciones, colmar nuestro vacío, colmarnos a nosotros mismos a fin de crear un elemento de confianza mutua, más allá de las fronteras de la conciencia. Y ese factor más positivo en la lucha por su existencia es el apoyo mutuo de la especie, en vez de la lucha de uno contra todos.

Y es a través del arte que el hombre crea un prototipo, que refleja un orden superior a la irracional existencia de la naturaleza.

El fin del artista moderno es establecer el ser, consiguiendo la autointegración y la intercomunicación a través de formas de convivencia, en las que la libertad y la justicia normen las relaciones comunitarias.

*Tema: La Improvisación I
Ubicación y valor*

La palabra rol del francés antiguo y derivada del latín rotula.

En el siglo XVI y XVIII, al surgir el teatro moderno, las partes de los personajes fueron leídas en "rollos" o fascículos de papel, convirtiéndose cada parte de la obra teatral correspondiente a un personaje, en un rol.

El vocabulario sociológico o psiquiátrico tomó el término del teatro, siendo rol la forma de funcionamiento que toma un individuo, en el momento específico en que reacciona ante una situación específica.

El psicodrama incluye para los roles tres dimensiones: los roles sociales, que expresan la dimensión social; roles psicósomáticos que expresan la dimensión fisiológica; y roles psicodramáticos, que expresan la dimensión psicológica del yo. Y asigna al rol la función de entrar en el inconsciente, desde el mundo social, para darle forma y organización, por lo que el Yo y el rol están en interacción continua, siendo el rol la unidad de cultura.

Las improvisaciones tienen por función refrescar, adiestrar la espontaneidad, y contribuir a la integración de la personalidad, o sea la mayor coordinación entre la percepción y la expresión, entre la conciencia y el subconsciente.

Toda acción improvisada supone liberación del subconsciente, siendo la fuente de la improvisación, la espontaneidad y la intuición.

Resumen N° 27

4ª. Parte

Sesión DECIMA

Charla Debate N° 27

Tema: Talleres de Educación por el Arte VII

Inauguración del TEA Piloto

Estamos pues en los preparativos mediante trabajo creativo de los IA, que han adquirido una capacidad práctica, con los enseñantes, en las cinco materias del Curso, con lo que están provistos de todos los medios de cómo hacer que adquieran forma, concreta y visible y audible, lo que la imaginación de ustedes ha podido crear para hacer de la inauguración un DIA de FIESTA, especialmente para los niños, pero también para los padres, para todos los artistas del barrio que asistan y hayan cooperado, y también, para ustedes mismos, pues si no sienten en primer término ustedes la alegría de acercar a los niños a un camino artístico, presidido y mediado por el juego, ¿cómo podrán comunicar alegría a los demás?

Ganar a los niños con el espectáculo que preparen no será difícil, pero sí a los mayores de quienes depende en última instancia la asistencia de los niños, como el apoyo para el mantenimiento del TEA.

Para desterrar la idea de que se podría prolongar con el TEA "las tareas escolares" y "la carga económica de más útiles", conviene, con gracia en el dibujo, colores y otras formas, aclarar esa situación y llegar, cuando el humor se agote, a exponer banderolas o carteles con leyendas alusivas como:

"Aquí no se dan tareas", "Aquí no se castiga ni se premia, no se dan calificaciones", "Se aprende jugando", "Se enseña jugando", "El arte es para la alegría de los niños", "Los maestros son la alegría y el juego" etc.

No faltarán los títeres ni la participación de los artistas del barrio, que tendrán el mejor de los públicos en los niños activados.

La imagen del DIA de FIESTA TEA, tendrá en los niños importancia grande, pues estará ligada a la alegría, la risa, el juego, la libre expresión, el color, las formas, el clima fraternal y solidario sin competencias.

Tema: Educación tradicional racionalista

La revolución industrial y tecnológica alejó al trabajador del contacto directo con las materias y objetos del trabajo provisto por la naturaleza, quitándole también la satisfacción que proporciona, el realizar un determinado producto en su integridad.

No sólo han reducido a un mínimo la función cognoscitiva de los sentidos, sino que también le han quitado toda válvula de escape a los instintos reprimidos

Actualmente se educa para promover la inteligencia y la industriosisidad, para asegurar el proceso. La educación hoy es un proceso adquisitivo, destinado a la preparación profesional que culmina con la conquista de los títulos respectivos.

La mayor parte del trabajo escolar que hacen los niños y adolescentes, es un robo a la niñez y a la juventud del derecho a jugar.

El aprendizaje en los libros les va alejando la cabeza del corazón, tratando de conseguirse niños dóciles, no creadores.

Educamos para clasificar, es decir, dividir, azuzando a un niño contra otro, competitivamente.

Se busca suprimir la imaginación y entronizar el concepto. Olvidándose que hay una gradual pérdida de la sensibilidad que produce el exceso de intelección.

Mientras la educación rompa la unidad de la conciencia en el individuo y en el grupo, será muy difícil evitar que la neurosis social siga en aumento.

Palabras de Barret.

Tema: La Improvisación II
En los niños.

Lo primordial, hay que crear en el grupo a motivar para las improvisaciones, un ambiente suelto, de juego y liberación lo más completos posibles, que levante todas las barreras y suspicacias posibles para que los elementos subconscientes afloren con facilidad.

A las manifestaciones espontáneas del alma infantil, el juego dramático responde inmejorablemente, por lo que convendrá para las improvisaciones lograr de los niños la representación de roles, tareas, situaciones, etc., en las que ellos encontrarán la oportunidad de ser actantes.

Recordemos con respecto a los roles que cada individuo, aún los niños, y tal vez más ellos, quisieran ser o vivir, y constituir así el ejercicio en un juego, el juego de los roles. Los niños llegarán a jugar como si jugaran solos.

Reconoceremos la asombrosa facilidad con que a nutrir las improvisaciones, hará la espontaneidad, que es lo que genera y produce la espontaneidad, y no la discusión sobre ella.

Se abrirán libres cielos donde los niños, su alegría y sus fantasías expresadas, recreen el sentido lúdico de la vida, y si conseguimos incitarlos con nuestra espontaneidad a la observación de los modelos naturales, a la ejecución de movimientos graciosos, y a la realización de objetos y juguetes, dibujos hermosos, los habremos acercado, sin perder su espontaneidad, a la educación por el arte, que los interrelacionará con los otros seres humanos éticamente.

Tema: Educación moral I

El verdadero objeto de la educación, igual que todo proceso moral, es la generación de la felicidad. Sostenía William Godwin en 1797.

La felicidad es cosa individual. La felicidad es psicológica y todas las riquezas materiales, nada valen si no gozamos de equilibrio, paz espiritual.

La educación debería curar la infelicidad de los niños. Pero los padres se preocupan más por el "éxito" que por la felicidad de sus hijos. Tratan de educar a sus hijos para que engranen bien en el sistema actual, en vez de esforzarse por criar niños que lleguen a seres humanos felices, cuyos valores no sean tener mucho, ni usar mucho, sino ser mucho.

De una parte, el ser humano busca como individuo la felicidad.

De otra parte, el hombre es un ser social. Por tanto, los hombres deben aprender a ayudarse mutuamente, pues la solidaridad es un factor de la felicidad individual. Estas dos fases de la existencia son interdependientes. La educación debe ser un proceso por el que se llega al armónico equilibrio de ambas. Desarrollo individual e iniciación social.

Para que lleguen a feliz término esos dos aspectos son necesarias las buenas costumbres y buen comportamiento, o sea MORES, que es como al inicio se conoció a la moral.

Sintetizando: a la verdadera educación debe interesarle más lograr que el hombre sea bueno que sabio.

*Tema: La Improvisación III
En los jóvenes.*

La creación del grupo de trabajo con los jóvenes, se asienta en las mismas modalidades de cordialidad y soltura que por la vía del juego; libera las más duras contenciones de preconcepciones, que desde tan temprana edad nos son racionales y represivamente administrados.

Todos los juegos que puedan imaginarse e improvisarse con los niños, son susceptibles de ser realizados por los jóvenes.

Es recomendable que en las improvisaciones que se sugieran se atienda a un comienzo, desarrollo y final, es decir que no se las haga en general, sino en torno a motivos iniciadores específicos; que motiven la imaginación para que el participante

pueda creer en la posibilidad de los acontecimientos, y luego con su acción, participar en ellos.

Una acción verdadera, realizada con sinceridad y fe, puede ser "la llave" que poniendo en funcionamiento sus emociones, despierte y movilice su espontaneidad.

Lograr en el juego de roles, que concentren su atención en ellos, que será cuando estarán realmente activos, interior y físicamente, y por lo tanto la espontaneidad entrará a funcionar. Para ello procurar el uso permanente de los sentidos en relación directa con las cosas, lo que los irá adiestrando inconscientemente en su espontaneidad.

En la improvisación, el cuerpo, como un radar que percibe todo lo desatado por la imaginación, experimentará también la ventaja de la natural y fácil expresión de sus reacciones movidas por la espontaneidad.

Resumen N° 32

4ª. Parte - Sesión DUODECIMA

Charla Debate N° 32

Tema: Talleres de Educación por el Arte VIII

La Primera Sesión de trabajo del TEA Piloto

Para el día y hora señalados de iniciación del TEA Piloto, los IA, colaborados de los enseñantes, como así de los artistas que se hayan incorporado a la Comisión Promotora, habrán organizado una distribución del espacio que se disponga, de modo que los grupos que, por ejemplo, hagan música, no estén encima de los que hagan dibujo, etc. Juntos, pero sin molestarse.

A medida que lleguen los niños se les propone integrarse a los grupos que ese día funcionarán: guitarra, quena...; danzas...; dibujo, pintura...; modelado, alfarería, cerámica...; artesanías...; títeres, teatro...

Luego se llama por grupos a los que escogieron, y se les indica el espacio designado, donde las personas, artistas aficionados o profesionales desinteresados o los IA, toman a su cargo la tarea de transmitirles los primeros conocimientos a los niños.

Probablemente el espacio limite para ese día el número de expresiones, y allí pueden surgir los primeros síntomas del recibimiento conseguido por el DIA de FIESTA TEA, de parte de los padres, amigo o familiares, que para las expresiones que falte espacio ofrezcan otro lugar, como un patio de sus casas, o el de alguna asociación, etc.

No es la intención describir todo el funcionamiento de un TEA, piloto o de los futuros. Sólo estas mínimas explicaciones para acercar la noción de que no se trata de una tarea gigante, inaccesible para quienes nunca la hicieron.

Si los IA acudieron al Curso porque les funcionaba la imaginación, mucho más después del Curso, cuando estuvieron a su alcance todos los medios que les faculta el desarrollo de la imaginación creadora, y los elementos con que pueden corporizar en formas concretas y en organización concreta, esa facultad de hacer cosas. al servicio esta vez de una causa tan notable como la de ofrecer a los niños, un ámbito de capacitación, creación y relación con el arte, la alegría y el amor.

Tema: Educación moral II

Preocupación de muchos educadores ha sido y es, conseguir un camino o método que logre hacer morales los fines de la educación. Uno de esos investigadores, Johann Friederic Herbart, encontró esa forma de educación en "la revelación estética del mundo".

Herbart tomó como base de su teoría de la educación moral, la simple correlación entre la voluntad moral y el juicio estético. Percibió que toda educación moral debe preparar a los educandos, para que lleguen a un estado natural de autocontrol y autodisciplina interna. Ello requiere una forma de práctica de la voluntad que perfeccione su capacidad para elegir, juzgar y actuar, libremente. Perspectiva que le ofrece el reconocimiento o juicio estético, que no trata de imponerse. Surge ante la sola presentación de la obra y es entonces espontáneo.

Síntesis de Herbart: el hombre moral obedece a una necesidad estética, satisfaciendo la cual elevará su moral.

La base de la moral es un tipo de mecanismo que no tiene nada de misterioso. Los hombres de ciencia lo llaman reflejo condicionado.

Lo importante es saber a qué condicionamos esos reflejos. Pueden ser físicos, que detectamos con nuestros sentidos, como cuando se hallan en el mundo objetivo de la naturaleza, en la estructura formal de los fenómenos orgánicos e inorgánicos. Siendo en éstos de donde, naturalmente, el ser humano toma los modelos de las proporciones y armonía, que pueden llegar a constituir arquetipos.

La búsqueda necesaria del valor de la moral en la educación, nos lleva a reconocer como su camino natural el de la educación por el arte.

La educación estética creará las bases para las virtudes éticas.

Tema: La Improvisación IV
Tipos de Improvisación

A tipo de referencia podemos informar escuetamente, de algún tipo de improvisaciones que buscan diversos y específicos laterales objetivos, aparte del citado fundamental de la espontaneidad.

Digamos cómo preparaban sus "improvisaciones" los integrantes de la "Commedia dell 'Arte" que floreció por el año 1550. Se han rescatado 700 guiones con relatos o esquemas. Tenían que sabérselos de memoria, junto con una gran cantidad de cuestiones

tales como sentimientos vulgares, caprichos, discursos de amor, quejas, etc., que debían de tener prontas para todas las ocasiones.

Muy distintas de las improvisaciones que buscan en el juego de los roles, desentrañar el nivel de percepción y el de representación de los roles por parte de los participantes, como así poner a un sujeto en una condición vital y ver cómo reacciona su espontaneidad.

En una situación tratada por Moreno, a través de las improvisaciones se trata a un sujeto poniéndolo en condiciones que imagina hallarse en su casa, con varias habitaciones, que se empieza por hacer que imaginativamente las reconozca, y proceda a limpiar a alguna de ellas, etc. Luego se denuncia que existe un incendio, y entonces el sujeto debe actuar ante las distintas circunstancias que le requiera el instructor, y en las que se pone a prueba su verdadera personalidad, pues debiendo actuar con espontaneidad preferirá salvar el dinero, o a sus hijos, o a su madre, etc.

Otra situación del mismo tipo de improvisaciones donde se escoge una situación vital típica, que puede requerir mujeres como sujetos: un esposo (representado por el instructor o un auxiliar) va al hogar donde está su esposa (el sujeto), y le dice que está enamorado de otra mujer y que quiere el divorcio. El sujeto puede reaccionar de varias maneras, en las que revelará, si entra en el juego, espontáneamente, su personalidad.

Tema: Educación por el Arte .

La educación tradicional y racionalista se caracteriza por el empleo del "método científico", que involucra lo que se denomina análisis.

La educación por el arte se caracteriza por el uso del "método del arte o método estético", que involucra un enfoque de la realidad, basado en lo sensorial y subjetivo, logrando la síntesis,

La educación por el arte educará con relación a las cosas, a través de los sentidos, que es por donde, junto con los miembros y los músculos debe fluir la educación, y no primordialmente por la facultad de abstracción.

La educación por el arte parte del hecho de que, en cada niño hay un artista, y para lograr en él un equilibrado desarrollo integral de la personalidad, hay que fomentar en él una actividad creadora normal. El arte no es una cosa "exclusiva de unos pocos".

La música, la pintura, la danza, etc., y la fabricación de objetos útiles, y las proporciones de los cuerpos vivos y de las plantas, tomadas como base, infundirán en el niño el gusto de percibir y expresar esos valores naturales del ritmo, la proporción, el equilibrio, la armonía, todo lo que le proporcionará un noble carácter, un cuerpo con gracia y también un espíritu solidario.

Para esto la educación ha de tener como fin, hacer que las sensaciones de placer se asocien con lo bueno y las de dolor con lo malo.

Pero además también el trabajo y la vida en común, al ofrecernos la oportunidad de expresarnos e intercomunicarnos, son formas de quehacer artístico y ejercicio elaborado de la cultura, pues el trabajar y vivir juntos en una civilización sana, son artes regidas por las mismas leyes naturales.

*Tema: La proporción I
Introducción.*

El estudio teórico de la forma en sí, contorno o volumen; el examen matemático de la estructura general y del crecimiento de los seres vivos; el de las creaciones del arte decorativo, plástico, parecen denunciar la existencia de recurrencias, de ciertas proporciones útiles y simpáticas.

La característica común a las herramientas, mecanismos o medios de transporte, y las formas animales y evolucionadas, es la asombrosa perfección desde el punto de vista de

la eficiencia práctica de su uso. Pero también en ellas aparece el transbordo, de la forma utilitaria a la forma simbólica, siempre significativo por haber adquirido proporciones armónicas, tomadas por los sentidos del hombre de las formas observadas, en su cuerpo, los animales y las plantas, así como el ritmo, del día y de la noche, etc.

La correlación entre el éxito estético y el equilibrio estético o dinámico, la adaptación de un objeto a su fin, de un utensilio, herramienta, mecanismo de las formas, creadas por el hombre como por la naturaleza; pues encierran relaciones, armónicas proporciones, que despiertan resonancias afectivas o lógicas en el que las contempla, que si es conciente de la percepción de estas relaciones, experimenta el sentido estético, no sólo en el plano de la emoción sino en el del conocimiento de las relaciones armoniosas, basadas en la proporción, que nos hace reconocer así, lo valedero de la afirmación de Lucha Paccioli: "En el arte, la proporción es madre y reina".

Tema: Educación por el Arte II

Famosa carta de Eric Gill:

"En las escuelas comunes nos hallamos con la educación libresca, que implica pensamientos, palabras, ideas, lectura sobre las cosas, escritos sobre las cosas, aprendizaje de datos acerca de las cosas, y exámenes sobre el conocimiento de las cosas. Todo esto constituye pues una disciplina mental, disciplina intelectual".

"Pero en ningún caso se practica la educación por el contacto directo con las cosas. No hay experiencia poética. Poeta, poiesis, hacedor: el que al hacerlas debe aspirar a las cosas, el que conoce la realidad por experiencia directa de ella. El arte, la habilidad artística (desde hacer ladrillos hasta catedrales) es fundamentalmente poesía, un aspirar la realidad, un aspirar las cosas.

"El arte le debe bastante como producto al homo faber. Es obra de nuestras manos. Es conocimiento, porque es un modo de aprehender lo desconocido y hacerlo real.

"El arte hay que practicarlo para poder apreciarlo, y que quien lo enseñe debe ser compañero de aprendizaje del alumno. El arte llega por contagio y se propaga como el fuego, de un espíritu a otro.

"Para que el arte afecte nuestra vida, es menester vivirlo. Debemos pintar, más que ver pinturas, ejecutar instrumentos más que ir a conciertos; bailar, cantar, actuar, nosotros mismos".

Tercer Reino de Schiller.

Tema: La Proporción II
Luca Paccioli.

La proporción es la disposición o correspondencia entre las cosas, o parte de las cosas entre sí con el todo, de tal modo que su percepción produce la sensación de una armonía, fundamental para el disfrute del sentido estético del hombre.

La arquitectura griega, la poesía, la música, la cerámica, etc. expresan la idea de que la proporción es uno de los valores más altos de la vida humana.

Fra Luca Paccioli, nacido en 1445, en una pequeña ciudad de Umbría, Italia, partiendo de la base de que "todo lo que está distribuido en el universo inferior está sometido necesariamente a número, peso y medida", se abocó al estudio de la proporción en relación con el hombre.

Tomó como punto de partida el hecho de que las proporciones se generan en la naturaleza.

En 1498, termina su Trabajo de la Divina Proporción, que se publica en 1509 en Venecia, con muchos dibujos geométricos de Leonardo Da Vinci. Allí Paccioli sintetizó su fórmula: "En el arte la proporción es madre y reina".

Establece que "la naturaleza, al formar al hombre dispuso su cabeza con todas las debidas proporciones, correspondientes a las demás partes del cuerpo".

Cuando se abren los brazos bien derechos dan exactamente la altura del hombre, si está bien formado, etc.

De todas las experiencias resumidas por Paccioli, surgió la aplicación artística de la sección áurea, que él llamó la Divina Proporción, media y extrema razón que surge de la proporción de Euclides.

Stradivarius, Guarnerius y Amati extrajeron de esas proporciones, la curiosa belleza de sus violines. Y muchos artistas lo hicieron, entre ellos Da Vinci que se sintió impulsado a la aplicación de esa regla.

Tema: Educación por el Arte III

La Educación por el Arte tiene la concepción del valor moral de la actividad estética. Su norte es lograr la personalidad integrada, crear seres humanos capaces de vivir bien, conjuntamente.

El medio fundamental es el quehacer estético; o sea la práctica de las artes concretas, que son las únicas manifestaciones basadas en la armonía y el ritmo, propios de la naturaleza. Esa práctica inculca en la sustancia viva del ser humano, el sentido de lo bueno y lo noble.

O sea que este sistema educativo tiene como finalidad crear un concierto entre el arte y la conducta.

La Educación por el Arte intenta reproducir las condiciones naturales, de modo que la sensibilidad del niño tenga libertad para desarrollarse "únicamente en contacto con las cosas", a través de sus sentidos.

La teoría de la Educación por el Arte parte de la hipótesis, que las imágenes que evocamos durante cualquier actividad de conocimiento, tienen significación universal y corresponden a algo permanente de la naturaleza del hombre. Y que esos arquetipos son los elementos estructurales del orden visual, que precede y prepara la aprehensión racional, y además el deseo de lograrlo es universal.

Esta voluntad está construida sobre el impulso erótico en el que se asienta la voluntad de vivir, de amar y de propagar la especie.

Superponer el instinto del orden visual y armonía universal a los instintos rapaces, tal el propósito de la educación por el arte.

Tema: La Proporción III
Euclides.

La división en dos de un segmento dado de línea recta AB por la elección de un tercer punto, nos lleva sin más, a enfrentarnos con el problema tratado por Euclides (siglo III a.C.), que lleva el título de División de una recta en media y extrema razón. Las construcciones geométricas correspondientes son sencillas.

Y se comprueba que es demostrable "Dividir una longitud en dos partes desiguales de tal modo que la razón (o proporción), entre la menor y la mayor sea igual a la razón (o proporción) entre ésta última y la suma de las dos".

Así se obtiene la proporción que Paccioli llama "la divina proporción". Kepler que es el primero que menciona su interés en botánica, la llama también "sección divina"; Leonardo Da Vinci le dá el nombre de "sección áurea", de aquí la de "número de oro" al valor numérico que de ella resulta a través de ecuaciones, o sea el 1,61803398875... número que posee características casi únicas entre todos los números de esta clase. Lo designan con la letra griega Π , fi.

Aunque es una fracción inconmensurable, puede construirse euclidianamente, es decir por medio de la regla y del compás.

El número de particiones asimétricas posibles es, naturalmente infinito y por medio de la sección áurea produce una impresión de armonía, de equilibrio en la desigualdad.

Una progresión geométrica cuya razón es Π (fi), goza de la propiedad siguiente: un término cualquiera es igual a la suma de los dos precedentes.

Los cuerpos de los animales y de los insectos, denuncian también en muchas de sus proporciones el tema de la sección áurea.

Tema: Educación por el Arte IV

La tesis es que el arte debe ser la base de la educación; y aquí se ve en qué proporción ella es correcta. Hay dos posibilidades inconciliables, en cuanto a la finalidad de la educación: a) que el hombre deber ser educado para llegar a ser lo que es, y b) que el hombre debe ser educado para llegar a ser lo que no es. En términos modernos se plantea la elección entre una teoría democrática de la educación y una teoría totalitaria de la educación.

Se puede considerar que el individuo será "bueno", en la medida que realice su individualidad dentro de la comunidad.

La finalidad general de la educación, es fomentar el crecimiento de lo que cada ser humano posee de individual, armonizando al mismo tiempo la individualidad con la unidad orgánica del grupo social.

Reviste fundamental importancia la educación de la sensibilidad, para que el crecimiento logre un ajuste de los sentimientos y emociones respecto del mundo objetivo. Y esa sensibilidad y ese ajuste los puede lograr la Educación por el Art, que al educar los sentidos en relación con los objetos, establece una relación armoniosa con el mundo exterior, permitiendo que el ser humano construya una personalidad integrada.

Por tanto la educación puede definirse como el cultivo de los modos de expresión. Consiste en enseñar a los niños y adultos a hacer sonidos, imágenes, movimientos, herramientas y utensilios.

*Tema: La Proporción IV
Otros.*

Paccioli dijo que "el ojo es la primera puerta a través de la cual la mente entiende y gusta". Lo comprobó Teodoro Fechner, inventor de la psicología física cuando hizo una serie de experiencias de estadística estética, pidiendo a numerosas personas que seleccionaran entre diversos rectángulos (comprendiendo también el cuadrado). Aquél cuya forma agradó más fue el rectángulo definido de módulo Π , fi.

Zeyzing fue quien en 1850, después que la sección áurea cayó en el olvido por más de dos siglos, volvió a descubrirla, y proclamó: "para que un todo, dividido en dos partes desiguales, parezca hermoso desde el punto de vista de la forma, debe haber entre la parte menor y la mayor, la misma razón o proporción, que entre la mayor y el todo". Lo comprobó en la fachada del Partenón y en el perfil de muchos huevos.

También comprobó el módulo Π , ϕ , en botánica, a través de las separaciones en ángulos de las rama de varias plantas.

Leonardo de Pisa, llamado Fibonacci, tratando en 1202 de calcular el número de parejas de conejos nacidas de una pareja que cada mes produce una nueva pareja, que a su vez después de un mes ya está apta para reproducirse, encontró que el número de parejas agregadas cada mes sería 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,... etc. y que esta serie tiende rápidamente hacia un límite que es precisamente Π , ϕ , igual a 1,618... Por ejemplo, 89
55
dá 1,618...

En el libro "Las curvas de la vida", Sir Thomas Cook demuestra la presencia en muchos organismos vivos, plantas o animales, de la espiral en que Goethe veía el símbolo de la vida y de la evolución espiritual.

Lo mismo Zeizing, Sir Thomas Cook y sus colaboradores, atribuyen a la sección áurea el papel de proporción armoniosa, declarando que la espiral de pulsación radial es la que se considera como la curva de crecimiento armonioso.

Tema: Educación por el Arte V

Buscando una definición del Arte. El Arte no es tanto un principio rector a aplicar en la vida, como un mecanismo regulador, sin el cual el individuo y la civilización pierden su equilibrio, y caen en el caos espiritual y social.

Toda obra de arte atrae primariamente nuestros sentidos, nuestros órganos físicos de percepción. Pero por ser los sentidos tan universales, tan abiertos a toda clase de impresiones y tan concatenados entre sí, no existe una respuesta sencilla a la pregunta ¿qué es el arte?.

Común a todas las obras de arte es algo que denominamos FORMA. Todos los artistas son personas que dan forma a algo. Las formas elementales dadas instintivamente por los hombres a sus obras de arte, son análogas a las formas elementales existentes en la naturaleza. Pero las formas de la sustancia inerte como de las cosas vivas, obedecen a un número definido de leyes relativamente sencillas. El crecimiento de cosas particulares hasta adquirir formas, está determinado por las fuerzas que actúan de acuerdo con ciertas leyes matemáticas o mecánicas inevitables. Como la celda de la colmena que puede ser un ejemplo sencillo.

Naturaleza y Arte. Comparando las formas de la naturaleza con las formas del arte hay dos tipos de ejemplos: O bien inconscientes, es decir copias intuitivas de la estructura interna de las formas naturales. O bien debidas a la aplicación deliberada de leyes derivadas, de la estructura de las forma naturales.

Todas las cosas que pueblan la tierra se hallan en continuo cambio, pero una norma igualmente universal gobierna su movimiento: un impulso a encontrar un condición de armonía, madurez o cristalización. La forma, en la cual la materia logra un equilibrio de fuerzas, constituye su perfección.

Tema: El Ritmo I.

Consideraciones.

Considerado en su base, el ritmo es una pulsación. Es parte inherente de todo lo que está en contacto con nosotros. Se halla en todas partes, al rededor y dentro nuestro. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, toda existencia dinámica y variable está afectada por latidos pulsantes.

En el mar, en la superficie del océano, en la tierra, en la luz, se cumple la ley de los intervalos recurrentes que gobierna el movimiento de los objetos inanimados, pero también y sobre todo a los seres animados.

La periodicidad simple reside en el centro del ritmo, pero no constituye todo el ritmo. El latido uniforme del reloj no es más que una repetición. El ritmo, en su sentido más amplio, implica el reagrupamiento de los latidos en estructuras. (figuritas)

La psicología moderna define el sentido humano del ritmo como, "una disposición instintiva hacia la agrupación de impresiones sensoriales recurrentes, vívidas y precisas, marcadas por el tiempo o la intensidad, de tal modo que su reagrupamiento suscita deleite y provecho".

El sentido del ritmo puede ser: objetivo y subjetivo. El objetivo consiste en la percepción de estructuras naturales o artificiales que ya están formadas como en la música.

El subjetivo estriba en el reagrupamiento de los latidos, que son absolutamente uniformes en tiempo y en intensidad, y que se perciben como si ya estuvieran estructurados, siendo la mente la que realiza tal reagrupamiento .

Intentos de ritmo análisis.

Resumen N° 45

4ª. Parte

Sesión DECIMA OCTAVA

Charla debate N° 45

Tema: Talleres de Educación por el Arte IX

Evaluación del TEA Piloto.

Esta reunión de la que participan en debate de Mesa Redonda, todos los veintisiete IA así como los enseñantes, tendrá por tema el mencionado de evaluar los resultados obtenidos, en el trabajo realizado para la creación del TEA Piloto, en el barrio escogido.

Esa evaluación colectiva podrá durar más de esta sesión, pero lo importante para la formación de los IA, es que el hecho práctico que ellos originaron con el proyecto, haya podido ser observado por los enseñantes, así como autoobservado por ellos mismos, y procederán entonces con lo que hicieron, con lo que consiguieron, con lo que investigaron, observaron, inventivamente crearon; con lo valioso de saber por haberlo sentido, lo que experimentaron en esta realización con los niños; y en la relación con los artistas, con los padres, a poder medir si el esfuerzo fue correspondido por las resonancias que en todos obtuvieron.

Las consecuencias, hechas aprendizaje para que luego se vuelvan enseñanza, en el futuro, será una otra recompensa, aparte de la del ánimo de reconfortamiento que hayan podido experimentar todos.

Recapitulación de las tareas que les corresponderán a los IA, al volver a su lugar de residencia, para organizar y hacer funcionar los primeros TEA de su Departamento.

Tema: Educación por el Arte VI

Tipos básicos de actividad mental. Sentimiento, pensamiento, sensación e intuición, y según el equilibrio y alcance de estas actividades dentro de un individuo, éste pertenecerá a un tipo psicológico determinado.

Definiciones de personalidad, temperamento y carácter.

Función de la imaginación. Lo que mejor resultado da en cualquier actividad, es lo más funcionalmente organizado. Para lo cual el hombre solo puede conseguir los modelos que le brinda la naturaleza, en lo que es un imitador. El arte posee un aspecto subjetivo que es la imaginación, que nos sirve para expresar un mundo propio, que es reflejo de nuestros sentimientos y sus emociones, de ese complejo de instintos y pensamiento que llamamos personalidad.

El valor en el mundo del arte. La forma de una obra de arte atrae directamente a los sentidos, lo que es posible explicar en términos de física y fisiología, y dado que esas ciencias son universales, podríamos esperar que las propiedades formales del arte no varían.

Las propiedades del arte que no son formales, son más bien fantasías evocadas por la imaginación.

La definición preliminar del arte comprende dos principios fundamentales: Un principio de forma, derivado del mundo orgánico, y un principio de creación, peculiar a la mente humana que impulsa a crear y apreciar la creación de símbolos, fantasías, mitos que toman una existencia objetiva universal. La forma es una función de la percepción; la creación es una función de la imaginación.

La imagen es siempre en el momento de su aparición, un fenómeno objetivo. Las actividades mentales paralelas, "imaginar" y "pensar".

El arte es el único que puede integrar la percepción y el sentimiento, por lo que es el modo natural para los niños.

Tema: El ritmo II.

Aclaraciones.

El ritmo en su sentido más amplio implica el reagrupamiento de los latidos en estructuras. Lo que es un principio biológico de eficacia.

Es por esta razón que los estímulos visuales y vocales, que ya están formados en estructuras de grupos, son rápidamente percibidos y comprendidos por el observador. En ambos casos el valor de los agrupamientos periódicos aparece claramente, tanto en la percepción como en la expresión, y es porque el mecanismo psicológico ya está preparado para ello.

Veamos cómo: En 1930 las experiencias de Lindemann realizadas en EE.UU. sobre perros, demostró que mientras éstos emiten voz al salir de una anestesia con éter, el nervio recurrente que es el nervio motor de la laringe, está surcando por influjos centrífugos que tienen la misma frecuencia en la voz, el mismo ritmo que las rápidas aberturas fusiformes de las cuerdas vocales.

El influjo nervioso circula a lo largo de los nervios, bajo forma de trenes de oscilaciones, cuya frecuencia puede sobrepasar en el hombre el millar por segundo. El mensaje motor, que parte de los centros nerviosos para poner en marcha los movimientos de los músculos, está constituido por un tren de impulsos que corren a lo largo de las fibras motoras.

Así la actividad periódica, es decir rítmica, parece ser una característica esencial de las fibras nerviosas.

Aclaremos así lo del sentido biológico del ritmo, del que dependemos para sentir, pensar, movernos y actuar en forma eficaz.

Los reagrupamientos rítmicos de impresiones visuales, auditivas o relacionadas con otro sentido, reciben el nombre de fraseo.

Que es la disposición práctica de los agrupamientos periódicos de elementos para conseguir el ritmo.

Tema: Educación por el Arte VII

Comunicación. Si deseamos representar o expresar una imagen existente en nuestra mente, de manera que pueda ser vista o apreciada por otras personas, debemos traducirla a un medio de comunicación. Auditivos, visuales, o de movimientos y gestos. El principal medio auditivo es la palabra. La comunicación cinética se realiza por medio del gesto, elaborado en las artes del ritual, la danza y el teatro. La comunicación visual tiende a una reproducción de los rasgos formales de la imagen, su contorno, su masa y su color, en un material plástico como pintura o arcilla, o en piedra.

El niño desea representar algo, un objeto visto o un sentimiento experimentado. ¿Por qué el niño desea comunicarse? La comunicación implica la intención de influir sobre los demás y en consecuencia es una actividad social. Por tanto cualquier explicación de ella, se apoya en una psicología que no sólo considere al individuo, sino la relación del individuo con el grupo. Integración de la psicología individual y psicología social, que es tendencia de la psicología moderna, cuyo descubrimiento fundamental es el hecho que el individuo, sólo puede ser explicado en función de su integración social.

Forma natural de la educación. En la medida que la habilidad técnica es capacidad para expresar una percepción mental o un sentimiento, contribuirá al valor estético del actor de expresión. La habilidad se desarrolla mediante el dibujo, no el dibujo mediante la habilidad.

Aristóteles: "Las virtudes las obtenemos ejerciéndolas primero, como también sucede en el caso de las artes. Pues las cosas que debemos aprender antes de poder hacerlas, las aprendemos haciéndolas. Los hombres llegan a ser constructores, construyendo. Así también llegamos a ser justos, haciendo actos de justicia".

Tema: El Ritmo III.

Danza y Canto.

La danza surge del impulso a la acción, que puede ser provocada por el efecto emocional de la contemplación de la obra de arte, sobre todo cuanto ésta es compartida con el colectivo, Al crecer la tensión, provoca la acción que se concreta en saltos, pasos y movimientos que bajo la influencia organizativa del ritmo, conforman ese conjunto dinámico, expresivo y estimulante del cuerpo humano, que es la danza.

La danza, acelera el latido del pulso, estimula el cuerpo, libera del peso de la gravedad y le dá un dichoso sentido de libertad.

En la danza la significación fundamental reside en la pulsación y sus estructuras, o sea el ritmo.

Al referirnos al canto recordemos que afecta poderosamente, al organismo humano al igual que la danza, ya que toda tonalidad musical es estimulante. Ocasiona una alteración en el pulso, en la respiración, en la presión externa de la sangre. Emociona, conmueve física y mentalmente.

Y es porque en el canto musical, junto con ese elemento mágico que es el tono, está siempre presente el acogedor, dinamizante y organizador factor del ritmo.

Tanto en la composición coreográfica, danza, o en la lírica, el canto, el factor ritmo, que técnicamente designan como tiempo, consta de dos elementos que es necesario tener claramente diferenciados:

- a) el ritmo, que es la estructura del tiempo, su organización, y
- b) el tiempo o compás, que es la velocidad con que se realiza dicho ritmo.

Resumen N° 50

4ª. Parte

Sesión VIGESIMA

Charla Debate N° 50

Tema: Talleres de Educación por el Arte X

El TEA, su desarrollo y crecimiento y su integración en la comunidad.

El desarrollo de la comunidad del TEA está ligado, como todo desarrollo natural, al crecimiento orgánico que está sujeto a las normas del mismo, y que son las de la progresión armoniosa, de las relaciones equilibradas y de la organización lograda.

En cuanto a la progresión armónica, los IA deberán estar atentos a que no sea desmesurado el afán de enseñar a toda costa, con el deseo de aprender de los niños, más allá del deseo que los IA hagan surgir en ellos. Buen regulador será la sensación de que los IA estén proporcionalmente también, aprendiendo.

En cuanto a las relaciones equilibradas, se refiere principalmente a las que cada niño establezca libremente, y mantenga con sus compañeros de juegos, de trabajo y de crecimiento de la persona que está dentro de cada uno de ellos.

Y finalmente, las normas de la organización lograda se refieren a que progresiva y armónicamente, y con el buscado equilibrio en el que nadie sobresalga competitivamente, los niños vayan logrando el ajuste interno de ellos al grupo y del grupo a cada uno de ellos.

Así se logrará el desarrollo del TEA con el crecimiento natural orgánico, que permitirá como a cada uno de los niños, crecer a la organización, espejo para la sociedad que les rodea, tan diferente actualmente, de lo que buscamos con los TEA.

Así, también, la inserción, la integración en ella del TEA, se irá logrando suave y cotidianamente, pues aunque sea imperceptible la acción de los niños sobre la comunidad, ésta se irá produciendo y será otro trabajo de ustedes el que así sea, sin levantar las oposiciones que lo nuevo siempre despierta.

Tema: Educación por el Arte VIII

La actividad estética es el proceso orgánico de la integración física y mental: la introducción del valor en el mundo de los hechos.

El principio estético penetra en todos los aspectos sociales y prácticos de la vida escolar, y penetra en las matemáticas y en la historia, en la ciencia misma. Palabra y gesto, acción o movimiento, todo modo de comportamiento y expresión posee su configuración: la estructura de esta configuración tiene efecto y eficiencia en el grado en que posee valor estético.

El deseo de hacer cosas hermosas debe ser más fuerte que el deseo de hacer cosas útiles; debe haber una comprensión intuitiva del hecho de que la belleza y la utilidad, cada una en su grado más elevado, no pueden concebirse por separado.

Drama, Diseño, Danza-Música y Artesanía, constituyen una unidad que es la de la personalidad en desarrollo armonioso.

Caldwell Cook dice que "el juego, el arte, cala mucho más hondo que el estudio; va más allá del razonamiento e iluminando las cámaras de la imaginación, acelera el cuerpo del pensamiento y demuestra todas las cosas en acción".

El estudio libresco por completo que sea, puede ser solo superficial en el sentido de que puede carecer del sentimiento de la realidad.

Cooperación. La mejor educación, desde el punto de vista de la sociedad, es aquella que convierte al individuo en una unidad, que coopera libremente dentro de un grupo.

La función biológica de la educación es inculcar, un control natural y armónico del cuerpo y el alma.

Tema: El Ritmo IV.

Teatro.

En la representación teatral que busca producir un efecto sobre un auditorio, una impresión única y sintética, hecha con movimientos y sonidos, colores y luces, el factor que aglutinará por ser factor de todas las partes, y logrará el estímulo de la expresión general, es el ritmo, que constituye la base del arte creador.

El ritmo es la norma o disposición del tiempo.

Las artes visuales son combinaciones en el espacio, y las artes tonales son combinaciones en el tiempo, pero ambas se asientan en estructuras, organizaciones de sus

elementos mediante la duración, las pautas y reagrupamientos, que son las cualidades del ritmo.

El ritmo del movimiento escénico general es el resultado de los diversos ritmos de funciones variadas. Su función es fundamental.

En la representación teatral, arte cinético, el ritmo estará impuesto al movimiento, permitiéndole y enriqueciéndole las perspectivas expresivas. Incluida la luz, tendrá en el escenario un ritmo, que puede ser físico, con los cambios de color, aumento o disminución de intensidades, etc. Los proyectores dándole respiración luminosa al espacio teatral, haciendo latir sus haces como pulsaciones de la música.

El teatro, como toda expresión de arte tiene sus leyes que concuerdan con la ley principal del arte y de la vida; la del equilibrio, en torno del cual juega el ritmo, que es la sustancia poética del equilibrio. El ritmo es el equilibrio mismo en el aspecto dinámico de éste.

Tema: Educación por el Arte IX

Mutualidad. Según Trigant Burrow, el nuevo sentido de identidad social de conjunción mutua, debe adquirirse buscando que las personas deben cooperar, para deshacerse de sus neurosis mutuamente creadas. Como la tensión surge dentro del grupo, sólo puede encontrarse alivio mediante un cambio en las relaciones colectivas.

La prevención de la neurosis social consiste en no permitir en el individuo el desarrollo del sentimiento de separatividad. Eso se logra haciendo de la educación, desde el primer momento, una educación de grupo. El objetivo de la educación es la creación de un sentido de mutualidad.

Sólo cuando logremos que un hombre vuelva a su verdadera relación con los otros hombres y las otras mujeres, sólo entonces podrá dársele oportunidad de ser él mismo.

Sólo en la medida en que las actividades adoptan, pautas estéticas y la vitalidad orgánica de los grupos espontáneos "mutualistas", lograrán estas actividades una superioridad moral e intelectual sobre las formas autoritarias, separatistas, de educación.

El camino hacia la armonía racional, hacia el equilibrio físico, hacia la integración social, es el mismo camino, el camino de la educación estética.

"Vuestro verdadero maestro no es el profesor, sino el artista". Cook.

Facultad creadora. Según Martin Buber demuestra, es sólo bastante tarde en el curso de la historia, que fue transferido a las actividades humanas el concepto de la facultad creadora. Se reconoció entonces que esta tendencia a crear estaba presente -así fuese en mínimo grado- en todos los seres humanos.

Existe en todos los hombres un claro impulso a hacer cosas, un instinto que no puede explicarse mediante la teoría de la libido o de la voluntad de poder, sino que se trata de algo desinteresado, experimental.

*Tema: El Ritmo V
El Actor.*

El actor hace y conversa con ritmo tomado conscientemente en ambos casos, tanto de la esencia de la danza como de la música, que en sí son estimulantes.

Es tan notable este factor de la influencia rítmica en el actor, que en las viejas películas mudas, en la preparación de las escenas de pantomimas, se las rodaba con música, para facilitarles a los actores la adquisición de un ritmo de trabajo.

Ahora en el teatro, el actor se sienta, para, camina, gesticula "como si la música estuviera allí" -oído mental, activación del ritmo subjetivo- y sus actos externos se vuelven igualmente rítmicos.

Las interpretaciones escénicas tienen una estrecha afinidad con el ritmo, pues los ademanes de los actores con que se identifican son libres, y por ser rítmicos están señalados por un movimiento periódico, pausas y puntos periódicos de énfasis especiales.

El ritmo interior del actor está basado en un cambio lento o rápido de pensamientos, imágenes, sentimientos, impulsos volitivos, etc.

El ritmo exterior se manifiesta por acciones y expresiones en las que juega el fraseo, o sea el reagrupamiento rítmico de las impresiones visuales, auditivas o relacionadas con otro sentido.

En el actor y aunque invisibles para el público, los ritmos básicos han de estar presentes, y constituyen un poderoso factor en la creación de emociones.

**CURSO "NUEVOS HORIZONTES"
INICIACION en EDUCACION por el
ARTE**

INDICE ANEXO III – RESÚMENES CHARLAS DEBATE

Primera, Tercera y Cuarta Parte.

-Primera Parte-

Número	Sesión	Tema	Pág.
1-	1 ^a	<u>Manifestaciones estéticas culturales.</u> Nacimiento de la forma, danza, canto.....	1
2-	1 ^a	<u>Imagen e Idea I.</u> Imagen sentida. Imagen percibida.....	3
3-	3 ^a	<u>Imagen e Idea II.</u> Lo articulado se comunica por la forma estética.....	5
4-	4 ^a	<u>La Forma.</u> Definición. Piedras del alba.....	7
5-	5 ^a	<u>La Forma en los recipientes.</u> Superficies cón- cavas. Transición caza ala agricultura.....	9
6-	6 ^a	<u>La Forma pictórica.</u> Forma funcional, eficaz, Simbólica.....	11
7-	7 ^a	<u>Establecer el Ser.</u> La Forma establecida por el artista...	13
8-	8 ^a	<u>Búsqueda de una concepción I.</u> Actividad primaria. Lenguaje elemental.....	15
9-	9 ^a	<u>Búsqueda de una concepción II.</u> Combinar imágenes. Estructura.....	17
10-	10 ^a	<u>Conceptuación del Arte.</u> Conquista de la Consciencia.	20
11-	11 ^a	<u>Educación tradicional racionalista.</u> Ineducación cinco sentidos.....	22
12-	12 ^a	<u>Educación Moral I.</u> Generación de felicidad.....	24
13-	13 ^a	<u>Educación Moral II.</u> Educación de los sentimientos....	26
14-	14 ^a	<u>Educación por el Arte I.</u> Método científico y mé- todo estético.....	28
15-	15 ^a	<u>Educación por el Arte II.</u> Conocimiento <u>con</u> las cosas, no <u>sobre</u> las cosas.....	30
16-	16 ^a	<u>Educación por el Arte III.</u> Propugna educación natural.....	32

17-	17 ^a	<u>Educación por el Arte IV.</u> Tesis: Arte base de la educación.....	34
18-	18 ^a	<u>Educación por el Arte V.</u> Arte: mecanismo regulador.....	36
19-	19 ^a	<u>Educación por el Arte VI.</u> Función de la imaginación	38
20-	20 ^a	<u>Educación por el Arte VII.</u> ¿Por qué el niño desea comunicarse?.....	
21-	21 ^a	<u>Educación por el Arte VIII.</u> Evolución del juego...	
22-	22 ^a	<u>Educación por el Arte IX.</u> Verdadero maestro el artista.....	

– Tercera Parte –

23-	1 ^a	<u>El Juego I.</u> Homo Ludens. Juego como fenómeno cultural.....	1
24-	2 ^a	<u>El Juego II.</u> Características principales del juego.....	3
25-	3 ^a	<u>El Juego III.</u> Fiesta y Juego. El juego y el saber.....	5
26-	4 ^a	<u>El Juego IV.</u> Papel de la función poética. Forma Lúdica del arte.....	7
27-	5 ^a	<u>La Espontaneidad I.</u> Significación y valor.....	10
28-	6 ^a	<u>La Espontaneidad II.</u> Interferencia de educación actual.....	11
29-	7 ^a	<u>La Espontaneidad III.</u> Su relación con el juego.....	13
30-	8 ^a	<u>La Espontaneidad IV.</u> Relación con las improvisaciones.....	15
31-	9 ^a	<u>La Espontaneidad V.</u> Educación de la espontaneidad	17
32-	10 ^a	<u>La Improvisación I.</u> Ubicación y valor.....	20
33-	11 ^a	<u>La Improvisación II.</u> En los niños.....	22
34-	12 ^a	<u>La Improvisación III.</u> En los jóvenes.....	24
35-	13 ^a	<u>La Improvisación IV.</u> Tipos de Improvisación.....	26
36-	14 ^o	<u>La Proporción I.</u> Introducción.....	28

37-	15 ^a	<u>La Proporción II.</u> Luca Paccioli. La Divina Proporción	30
38-	16 ^a	<u>La Proporción III.</u> Euclides.....	32
39-	17 ^a	<u>La Proporción IV.</u> Fechner y Zeyzing.....	34
40-	18 ^a	<u>El Ritmo I.</u> Consideraciones.....	36
41-	19 ^a	<u>El Ritmo II.</u> Aclaraciones.....	38
42-	20 ^a	<u>El Ritmo III.</u> Danza y Canto.....	40
43-	21 ^a	<u>El Ritmo IV.</u> Teatro.....	42
44-	22 ^a	<u>El Ritmo V.</u> El actor.....	44

–Cuarta Parte–

45-	1 ^a	<u>Talleres de Educación por el Arte I.</u> Por qué de los T.E.A.....	2
46-	3 ^a	<u>Talleres de Educación por el Arte II.</u> ¿Qué son los T.E.A.?.....	6
47-	4 ^o	<u>Talleres de Educación por el Arte III.</u> ¿Cómo pueden nacer y cómo funcionarán los T.E.A?	8
48-	6 ^a	<u>Talleres de Educación por el Arte IV.</u> Curso "Nuevos Horizontes" para preparar Instructores Animadores TEA.....	12
49-	7 ^a	<u>Talleres de Educación por el Arte V.</u> ¿Cómo lograr que los IA adopten modo solidario de participar con los niños?.....	14
50-	9 ^a	<u>Talleres de Educación por el Arte VI.</u> Talleres de Educación por el Arte Piloto.....	18
51-	10 ^a	<u>Talleres de Educación por el Arte VII.</u> Inauguración del T.E.A. piloto.....	21
52-	12 ^o	<u>Talleres de Educación por el Arte VIII.</u> La primera sesión de trabajo del T.E.A. piloto.....	25
53-	18 ^a	<u>Talleres de Educación por el Arte IX.</u> Evaluación del trabajo realizado para crear el TEA Piloto.....	37
54-	20 ^a	<u>Talleres de Educación por el Arte X.</u> El TEA, su desarrollo y crecimiento.....	41

LISTA de los trabajos de Liber Forti

1 - CURSO INICIAL NH, para preparar, INSTRUCTORES TEATRALES	(DL 2-1-1414-99)	313	págs.
2 - ANEXO I - ELEMENTOS DE ORGANIZACIÓN	(DL 2-1-1415-99)	121	"
3 - ANEXO II - ILUSTRACIONES Y FIGURAS	(DL 2-1-1416-99)	38	"
4 - ANEXO III - CHARLAS DEBATE MATERIAS	(DL 2-1-1417-99)	131	"
5 - ANEXO IV - RESÚMENES CHARLAS DEBATE	(DL 2-1-1418-99)	39	"
6 - ANEXO V - PREPARACION para REALIZAR CURSO	(DL 2-1-1419-99)	89	"
7 - CREACION y PROYECTO de los TALLERES de EDUCACION por el ARTE	(DL 2-2-802-99)	34	"
8 - CURSO de INICIACION en la FILOSOFIA de la EDUCACION por el ARTE	(DL 2-11-799-99)	253	"
9 - ANEXO I - PLANILLA, FORMULARIOS	(DL 2-2-801-99)	58	"
10- ANEXO II - CHARLAS DEBATE TEMAS	(DL 2-1-803-99)	149	"
11-ANEXO III - RESUMENES CHARLAS	(DL 2-2-800-99)	46	"
12-GUIA para la ENSEÑANZA del TEATRO en el Ciclo Primario y Secundario	(DL 2-1-1370-99)	81	"
13-"COMPLEMENTOS" NH - MOVIMIENTO ESCENICO	(DL 2-1-1420-99)	300	"
14-"COMPLEMENTOS" NH - EXPRESION CORPORAL	(DL 2-2-1421-99)	287	"
15-"COMPLEMENTOS" NH - TRABAJO INTERIOR	(DL 2-1-1422-99)	445	"
16-"COMPLEMENTOS" NH - LA VOZ	(DL 2-1-1423-99)	284	"
17-LENGUAJE NO VERBAL	(DL 2-1-1424-99)	60	"
18-EL COLOR	(DL 2-1-1425-99)	90	"
19-METODO de las ACCIONES FISICAS I	(DL 2-1-1426-99)	64	"
20- METODO de las ACCIONES FISICAS II	(DL 2-1-1427-99)	240	"