

CONSIDERACIONES ACERCA DE LA PERCEPCIÓN ARTÍSTICA DE LAS OBRAS DE ARTE.

CONSIDERATIONS ABOUT THE ARTISTIC PERCEPTION OF WORKS OF ART.

Autores: ¹Luis Sánchez Araujo, ²Ramón Collado González, y ³Elio Hernández Pérez.

¹ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-5765-3569>

²ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-4945-3716>

³ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-1822-4371>

¹E-mail de contacto: lsancheza@udg.co.cu

²E-mail de contacto: rcolladog@udh.co.cu

³E-mail de contacto: ehernandezp@udt.co.cu

Afiliación:¹Universidad de Granma ²Universidad de Holguín ³Universidad de Las Tunas

Artículo recibido: 4 de Diciembre del 2022

Artículo revisado: 30 de Noviembre del 2022

Artículo aprobado: 27 de Enero del 2023

¹Licenciado en Educación Musical. Perteneciente al Departamento de Educación Artística. Profesor Auxiliar de Educación musical. Universidad de Granma (Cuba).

²Licenciado en Educación Musical. Perteneciente al Departamento de Educación Artística. Profesor Auxiliar de Educación musical. Universidad de Holguín (Cuba).

³Licenciado en Educación Musical. Perteneciente al Departamento de Educación Artística. Profesor Auxiliar de Educación musical. Universidad de Las Tunas (Cuba).

Resumen

El artículo científico elaborado expresa un análisis realizado por los autores acerca del acto perceptivo en obras de arte, este tiene como objetivo: ofrecer reflexiones respecto a esta cuestión, en él se hace referencia a la forma en que se manifiesta esta capacidad teniendo en cuenta el aspecto psicológico-social, la manera en que esta influye en otros procesos humanos, así como su intervención en la comprensión y asimilación de los conocimientos.

Palabras clave: Percepción; Capacidad; Procesos; Comprensión; Asimilación.

Abstract

The elaborated scientific article expresses an analysis carried out by the authors about the perceptive act in works of art, this has as objective: to offer reflections regarding this question, in it reference is made to the way in which this capacity is manifested taking into account the psychological-social aspect, the way in which it influences other human processes, as well as its intervention in the understanding and assimilation of knowledge.

Keywords: Perception; Ability; Processes; Compression; Assimilation.

Sumário

O artigo científico elaborado expressa uma análise realizada pelos autores sobre o ato perceptivo nas obras de arte, tem como objetivo: oferecer reflexões a respeito dessa questão, nele é feita referência à forma como essa capacidade se manifesta levando em consideração o aspecto psicológico-social, a forma como influencia outros processos humanos, bem como a sua intervenção na compreensão e assimilação do conhecimento.

Palavras-chave: Percepção; Habilidade; processos; Compressão; Assimilação.

Introducción

Por la naturaleza del arte, lo perceptivo cobra singular relevancia, por tanto, la percepción se entiende no en el sentido psicológico-general, sino en el aspecto psicológico-social, lo que implica la actitud hacia el objeto como un importante elemento del acto perceptivo. La percepción ha sido denominada como el resultado de la acción de factores externos sobre órganos pasivos de los sentidos, ignorando la actividad del sujeto que conoce. Así es posible aplicar el término comprensión para indicar el sentido abarcador de la percepción del arte.

Este proceso no se limita a la fijación y esclarecimiento de lo percibido, ni a responder la pregunta: ¿qué es esto? El hombre transforma el objeto percibido (obra) en su imaginación, en lo que se ha de llamar conocimiento perceptual, o sea, donde aparece como resultado una imagen del objeto cuando estamos en presencia de este a la luz de su experiencia individual. (Proyecto Modelo de Secundaria Básica, 2003).

La actitud surgida en esta relación moviliza de manera integrada diversos procesos humanos: las sensaciones, las emociones, los sentimientos, el intelecto, la imaginación, entre otros. Esta última ejerce gran influencia ya que participa modificando esa realidad apartándose de ella en mayor o menor medida, pero no significa que la imaginación no esté determinada por esta realidad que es la obra, podemos decir entonces que la percepción del espectador actúa en este caso como un acto de co-creación.

La imagen que encierra la obra como tal da riendas sueltas a representar en la mente del espectador determinadas imágenes surgidas de la primera. Su lectura se traduce en un pensamiento en imágenes por medio del cual se llega a la interpretación y comprensión de la obra, ella recoge de múltiples formas su mensaje expresivo por medio de los cuales se manifiestan contenidos relacionados con elementos estéticos, filosóficos, ideológicos, cognoscitivos, entre otros. (González, 2004).

Al percibir la obra es necesario el reconocimiento de cada una de las partes que la conforman, sin embargo, si se toma cada una de ellas de manera aisladas se asegura que su sentido conceptual es realmente insignificante al compararlo una vez que estas se integran cuyo fin es hacer pensar en las imágenes y esto se logra por el empleo que

hace el autor de determinados recursos y por la manera de reflejar la realidad construida artísticamente.

La relación contenido y forma constituyen una unidad dialéctica que brinda la posibilidad de percibir intereses del receptor atendiendo no solo a los principios y elementos de las Artes Visuales, sino que, a través del contacto directo con la obra, también se tiene en cuenta el aspecto psicológico lo cual contiene los gustos y preferencias. (Cabrera, 1985).

En este proceso el perceptor llega a realizar incluso abstracciones, es decir, separar, aislar mentalmente elementos tratados en la obra obviando los restantes, luego llega a generalizar a través de una unificación mental de dichos elementos lo que incide en la formación de conceptos. Al percibir una obra de arte, en su diversidad de formas, teniendo en cuenta las múltiples manifestaciones artísticas, así como los tipos de percepciones, destacando el espacio, el tiempo y el movimiento, lo psicológico - social se manifiesta, a criterios de los autores de este artículo, cuando el perceptor localiza dentro de la obra los aspectos o elementos de interés, aquí se tiene en cuenta: la distancia entre la obra y los sujetos, la extensión, el tamaño, la forma y todo lo referente al contenido de esta.

Desarrollo

La percepción en la obra de arte. Consideraciones generales

El hombre posee distintos niveles de actividad, algunas de ellas están referidas a lo utilitario, otras a lo científico y otras a lo artístico. En el caso específico la actividad artística, múltiple e integradora, tiene distintas funciones en diversas culturas, épocas históricas y grupos sociales, pero quizás la más importante sea la de lograr comunión, producir armonía en la

personalidad, dar placer, reflejar la vida y la realidad, reflejar conflictos internos o sociales, estructurar la moral y desarrollar la capacidad creadora, base de todo nuevo descubrimiento científico que ayuda a satisfacer y mejorar la subsistencia. (Sánchez, P. 1982)

Con relación del hombre con la sociedad (Vygotsky 1982), plantea, que: *...la relación del individuo con su realidad exterior no es simplemente biológica, ya que por intermedio de la utilización de instrumentos adecuados puede extender su capacidad de acción sobre esa realidad.*

Entre estos instrumentos, le atribuye un lugar especial al lenguaje, que es el que permite al individuo actuar sobre la realidad a través de los otros y lo pone en contacto con el pensamiento de los demás, con la cultura, que influyen recíprocamente sobre él. De esta manera puede afirmarse que el pensamiento, como las demás funciones psíquicas superiores, tiene un origen social, son la consecuencia de una relación social y no el resultado del despliegue de las posibilidades de un individuo aislado.

Al realizar una valoración del arte como lenguaje (musical, corporal, plástico - visual, oral y escrito), elemento eminentemente social, es indispensable su inclusión en el proceso de aprendizaje, ya que, a través de él, el pensamiento individual se apropia de la cultura del grupo humano al que se pertenece.

Es por eso por lo que la obra de arte, como el objeto mediador entre el creador y quien aprecia, o sea, el destinatario al arte se presenta por primera vez como una experiencia única que embarga a los sentidos; son estas sensaciones las que nos quedan marcadas. Después de la primera experiencia la obra nos da la oportunidad de conocerla y aprehenderla,

desde otro punto de vista: el conocimiento, utilizando nuevos caminos para su comprensión, que va más allá de la experiencia sensorial.

Al introducirnos en el mundo de la obra, nos adentramos a un nuevo mundo, a una nueva experiencia con la obra. Esta se presenta como si fuera una nueva obra, diferente a la que percibimos la primera vez. Asumimos que se revaloriza con una segunda mirada; al mirar a una obra de arte, nos enfrentamos no sólo a los valores compositivos de formas, colores o materialidad, sino que también a un proceso de reconocimiento estético que va más allá de lo observable. (Martínez, M. 2002).

Una obra de arte nos permite comprender en un primer momento, la vasta red de conexiones existentes entre las figuras y símbolos expresados en ella. La búsqueda por obtener más información sobre un objeto que nos ha marcado, estimulado, emocionado, nos conduce a investigar estas conexiones, a remitirnos a nuestras propias experiencias y a indagar todo lo que podamos sobre estos elementos.

Muchas veces el medio que presenta la obra proporciona la información relevante para iniciar una nueva mirada a esta, contando ahora con nuevas herramientas que permiten realizar un análisis más profundo y elaborado, adonde se conectan las primeras emociones e impresiones estéticas junto con la información otorgada, creando así, una complejización de los significados que nos entrega la obra. Esta nueva lectura estará más cercana a un plano más teórico que fenomenológico.

El fenómeno de la percepción estética, y cómo esta puede variar después de conocer aspectos de ella, que sobrepasan lo visual y lo emotivo, es el objeto de estudio. Para esto se ha

decidido trabajar con un objeto artístico que sea desconocido, o más bien alejado de los conocimientos sobre arte: un objeto de Diseño. El escaso conocimiento de un campo artístico permite tener una mayor apertura en una primera experiencia, los estímulos visuales que recibe llevan a experimentar un proceso de descubrimiento estético (Koplinarov, L. 1990.), sin que estos estímulos remitan inmediatamente a la red de conocimientos preexistentes en la memoria.

La percepción en la obra de arte desde la educación artística

En el caso del proceso docente educativo se utilizan tres vías de apreciación estética por su modo de asimilación y carácter de su interrelación estética: ...la apreciación del mundo circundante, la apreciación de obras de arte y la apreciación de los trabajos de creación realizados por los alumnos (Toledo 2016); por tanto, la apreciación artística, es una forma de apreciación estética, que limita su campo de acción a las obras de arte.

A partir del universo visual y sonoro se manifiestan diversas fuentes estéticas que permiten el desarrollo del proceso de apreciación artística, en ello los lenguajes artísticos juegan un papel determinante que conciben la obra de arte como una unidad comunicativa. En dicha unidad intervienen la naturaleza, las relaciones sociales, los valores artísticos y el sistema de contenido que se manifiestan en el producto artístico creado.

Las primeras sensaciones con respecto a la obra, cuando aún se desconoce la información básica sobre esta, lleva a imaginar cómo se utilizaba en su origen, quién usó este tipo de objeto, si fue hecho a pedido, por cuánto tiempo cumplió su fin original, entre otras posibilidades de incógnitas.

Considerando experiencias previas con objetos de arte queda claro que se ha pasado anteriormente por este mismo proceso, donde hay un primer momento en el que se vuelca por completo a lo figurativo, a lo tonal, a la estructura de los elementos; existe cierta vulnerabilidad en este momento aún no se hilan por completo las ideas, y por lo tanto se permite que las emociones que se producen al mirar una obra fluyan libremente antes que la gran cantidad de referencias empiecen a hilarse en la mente; posteriormente hay aprehensión de esos valores, esas emociones, donde se debe encontrar un sentido y elucubrar sobre el origen y usos de esta, las referencias y recuerdos se van ligando, hasta que llevan a un estado más alejado de una primera emoción.

Tomando en cuenta a diferentes autores que se refieren a esta etapa que se ha individualizado, como el primer encuentro con la obra, el acto estético ha sido considerado en sí mismo y en relación con las demás actividades del espíritu, con el sentimiento del placer y de dolor, con los hechos que se llaman físicos, con la memoria y con la elaboración histórica.

La idea de una experiencia estética básica y sensorial, que se traduce en nuestras mentes a palabras que nos conducen a recuerdos y experiencias anteriores, se explica cuándo es imposible hablar sobre el sentido sin involucrar el lenguaje; de tal manera se entiende que sólo el humano puede convertir su experiencia física en sentido. Este punto nos lleva inevitablemente a la necesidad del ser humano por conocer más, por darle un significado a las sensaciones y emociones que nos embargan.

La concreción de nuestras percepciones en lenguaje siempre va de la mano con nociones previas a estos objetos: se ha visto anteriormente imágenes pictóricas de mujeres,

también se ha conocido biombos, se ha estudiado diferentes tipos de arte; por lo que las percepciones sobre arte llevan consigo el halo de recuerdos anteriores y conocimientos previos, no sólo provenientes de la experiencia, sino que también del estudio – ya sea formal o informal. Por lo tanto, se nota que existen dos momentos durante la primera mirada a la obra: una basada en la sensibilidad material y otra más consciente ligada a nuestros recuerdos y nociones previas.

La percepción no es un acto de registro pasivo, no es solamente un acto de conocimiento, es también un acto de expresión que espera ser contemplado. La fascinación del artista por la materialización del lenguaje y, muy especialmente, su permanente interés por indagar en la percepción que tiene el espectador de la obra de arte está función del espacio expositivo en que se halla es el epicentro de la muestra. (Sánchez, P. 2000).

Es importante concebir el mensaje expresivo de la obra en cuestión no solo como parte del contenido sino por la influencia que ejerce este en los diversos estados de ánimo de los perceptores. Otro componente en que se manifiesta lo psicológico - social es la orientación hacia la actividad, bien sea para observar, palpar, escuchar u otro mecanismo posible que permita percibir, lo cual tiene en cuenta las características de cada manifestación, sobre todo, cuando se ponga de manifiesto el carácter abstracto del objeto (González, V. 1995). Ello ha de tenerse en consideración que los sujetos realicen la percepción de la obra demostrando un mayor conocimiento, revelado a través de la emisión de criterios certeros.

Para el caso de la percepción auditiva, la cual dinamiza fundamentalmente los analizadores acústicos, la irreversibilidad como

característica del tiempo precisa que el receptor perciba el mensaje de la obra, capte las imágenes auditivas derivadas de esta, haciendo coincidir el proceso de percepción con el tiempo en que transcurre, independientemente de los sujetos que la perciben. (Morse, C. 1965).

Por otra parte, todo lo anterior involucra a la educación artística como materia necesaria de carácter general, que implica a todos los ciudadanos, lo es también para los que optan por una formación profesional específica, o disciplina de gran tradición educativa por sus cualidades formativas, puesto que su vínculo estrecho con el arte constituye una realidad, cada vez más presente en la conciencia colectiva de la sociedad contemporánea, tanto por sí misma como por la difusión que ha alcanzado a través de los medios de comunicación social.

Otra de las materias es el estudio de la Historia del Arte, la que ha de aportar al alumno los conocimientos necesarios para el análisis, interpretación y valoración de las obras de arte a través del lenguaje de las formas y del pensamiento visual, teniendo en cuenta que en la sociedad actual, altamente tecnificada, el ámbito de las artes tradicionales se ha visto enriquecido con la aportación de otras manifestaciones procedentes de los medios de comunicación visual, de modo que el universo de la imagen forma parte de la realidad cotidiana.

Igualmente, la obra de arte, junto a otras fuentes de conocimiento histórico, constituye, en sí misma, un valioso documento y un testimonio indispensable y singular para conocer el devenir de las sociedades, al tiempo que se virtualice como elemento transformador de éstas. Por ello, resulta imprescindible el estudio de la obra de arte en su contexto socio-

cultural como punto de partida para el análisis de los diferentes factores y circunstancias implicadas en el proceso de creación de la obra artística; paralelamente se debe enseñar a apreciar el arte contextualizado en la cultura visual de cada momento histórico, incidiendo a la vez en el hecho de que las obras artísticas.

Para lograr el desarrollo de la percepción artística de la obra de arte en los educadores artísticos se proponen una serie de actividades que permitan el desarrollo del proceso de apreciación en vínculo con el proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación artística.

Tema: Los trece contenidos de la obra de arte

Objetivo: identificar, a través del análisis y el empleo de obras de arte, sus trece contenidos; ello se desarrolla mediante Talleres de apreciación.

Tema: Los lenguajes artísticos en las instituciones educativas.

Objetivo: explicar cómo se lleva a cabo el proceso de apreciación artística con el empleo de medios ilustrativos que demuestren el carácter integrador de los lenguajes artísticos

Tema: Papel de la educación artística para la formación del gusto estético en los educandos

Objetivo: valorar la importancia de la Educación artística como vía de contribuir a la formación estética de los educandos

Tema: Posibilidades expresiva de la obra de arte

Objetivo: analizar el carácter expresivo de la obra de arte según cada manifestación

En este sentido las actividades se desarrollan con un ambiente afectivo que permita la participación de los talleristas. La relación de los lenguajes artísticos y el empleo de la obra de arte han de ser una constante donde se establezca el trabajo con los elementos culturales de las manifestaciones de la cultura local. Resulta necesario la interacción de los participantes y la demostración a partir de las manifestaciones artísticas tales como: la música, las artes plásticas, el teatro, la danza, la literatura y el lenguaje audiovisual.

En esta dirección se ejemplifican elementos de participación que a continuación se presentan:

- La educación estética en la escuela
- Importancia de la educación artística y las vías de llevarse a cabo
- Posibilidades expresivas de la obra de arte
- El proceso de apreciación artística en la institución educativa

Resultados y Discusión

Se constató que el desarrollo de la educación artística en las instituciones educativas presenta insuficiencias que se traducen en un bajo nivel de empleo de la obra de arte como hilo conductor del proceso de apreciación. El carácter integrador de la asignatura se fragmenta, pues solo se le da tratamiento a la educación musical y a la educación plástica. Los demás lenguajes se mantienen pasivo independientemente de que la educación estética y la educación artísticas demuestran su importancia.

A manera de diagnóstico de aplicaron instrumentos de investigación científica los cuales arrojaron los resultados que seguidamente se describen:

Se concibió una entrevista a los especialistas con el objetivo de recoger criterios acerca del

papel de la obra de arte en el proceso de apreciación artística. Con relación a ello se asegura, según criterios de los componentes de la muestra, que la obra de arte juega un papel determinante en el proceso de apreciación. En este sentido reconocen la importancia de la educación estética y de la educación artística, sin embargo, no siempre hacen empleo de las obras para dar tratamientos a los contenidos. Por otra parte, plantean que lo que más se trabaja en la escuela es la educación musical y la educación plástica, pues no cuentan con medios de enseñanza, con énfasis, obras de artes de teatros, danza, entre otros que ilustren el tratamiento de los contenidos.

Otro de los instrumentos aplicados fue la encuesta a los estudiantes con el propósito de constatar el desarrollo de su educación artística en estos. En esta dirección los estudiantes muestran gustos y preferencias por las actividades culturales donde se canta, se dibuja y se baile, pero no siempre en la escuela se desarrollan estas manifestaciones según sus propósitos. Estos aseguran que no existen las condiciones materiales para el trabajo con obras de arte.

Hay que plantear que la formación armónica y multifacética de los educandos incluye dentro de sus objetivos a la educación estética. Por ello es necesario el desarrollo de las asignaturas que forman parte de la dimensión estética. Continuando con el análisis del diagnóstico inicial los autores de este trabajo, no conforme con información obtenida, procedieron a la aplicación de observaciones con el objetivo de comprobar el nivel actual del desarrollo del proceso de apreciación artística donde la obra de arte juega un papel determinante.

Teniendo en cuenta el trabajo con los lenguajes artísticos que concibe la dimensión se

observaron talleres de los instructores de arte, clases de educación artística y actividades programadas. Haciendo una generalización con relación a ello se plantea que el trabajo insuficiente con obras de arte impide favorecer el desarrollo de la percepción en los educandos. En el caso de la institución preescolar los educadores no siempre reúnen las aptitudes para atender la dimensión estética en las diversas vías que posee. A juzgar de los talleres que atienden los instructores de arte haya que plantear que se detectó un insuficiente trabajo con la percepción artística, pues excepto la manifestación de música los demás talleres adolecen del empleo deseado de obras de artes.

Una última cuestión es el caso de los profesores de educación artística ubicados en las Secundaria Básica y en los Preuniversitarios. Se considera que la dependencia que presentan a partir del empleo de los medios, con énfasis la clase transmitida por la televisión no satisface las necesidades del proceso y esto se asocia a la inestabilidad de transmisión. En esta dirección se reconoce la importancia de la utilidad de estos medios, sin embargo, el carácter pasivo de estas actividades impide un desarrollo de la percepción de la obra de arte en los educandos.

Descripción de las acciones educativas

Objetivo general: superar a los educadores artísticos de las diversas manifestaciones y modalidades de formación respecto a la percepción de la obra de arte y en el trabajo de dirección del proceso de apreciación artística en la educación.

Acciones:

- Diagnosticar las necesidades del empleo de la obra de arte como condición imprescindible en el proceso de

apreciación artística. Ello implica la participación de los componentes personales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la educación artística.

- Fundamentar a través del estudio de la bibliografía y de las fuentes que brindan la información, los contenidos teóricos y didáctico para el trabajo con la obra de arte
- Elaboración de propuestas de actividades de apreciación artística por lenguajes y con el empleo de obras de arte.
- Visitar instituciones artísticas de la localidad que permitan el intercambio con los sujetos y la confrontación con las obras y las figuras representativas
- Dirigir actividades de educación artística con los estudiantes fuera de la escuela e implementar talleres por manifestaciones
- Motivar, a través del empleo de obras, la participación de los estudiantes en las actividades de educación artística

Los autores proponen, además, el desarrollo de Talleres de apreciación- creación artística para los docentes y la organización de cursos de posgrados por manifestaciones y de manera integral donde se vinculen las variantes de la educación artísticas y los subsistemas de enseñanza donde se trabajan la dimensión estética.

Conclusiones

En la percepción de la obra resulta importante la experiencia del sujeto, de ahí que el significado de ella interesa en tanto permita una evocación profunda y captar la emoción global de que es portadora; por ello resulta importante el desarrollo de la percepción con respecto a la obra de arte. Su disfrute y apreciación, en sus múltiples modalidades, hace realidad lo que a decir de Goethe: ... cuando se aprecia una obra de arte no se aprende algo, se convierte en algo, qué modos empleamos para tal conversión es asunto personal que nace de la libre y responsable

elección íntima de cada educador. Cuánto de cierto existe en esta afirmación pues la verdadera obra de arte es la que deja una huella perdurable en la historia de los hombres y es capaz de transformarlo.

Este proceso se desarrolla en correspondencia con la función educativa del arte la cual se expresa por la Estética y comprende tres subfunciones: la compensatoria, la de entretenimiento y la catártica; esta última conlleva a la experimentación de un cambio en el individuo (receptor) a partir de la observación de una obra determinada, en la cual se ve reflejado y le permite valorar su actuación, así como transformarla.

El desarrollo del proceso de apreciación y creación artístico en las instituciones educacionales constituye un de las vías de formar integralmente a los educandos; por ello la percepción de obras de arte garantiza un acertado proceso de enseñanza y aprendizaje de esta disciplina.

Referencias Bibliográficas

- Cabrera, R. (2020). *Apreciación de las Artes Visuales*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Compendio de Pedagogía. (2018). Ciudad de La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- González, A. (2016). *Nociones de sociología, psicología y pedagogía*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- González, V. (2018). *Psicología para Educadores*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Koplinarov, L. (1990). *Estética*. Ciudad de La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Martínez, M. (2012). *Los pilares para la Educación Ciudadana en el siglo XXI*. En material en soporte magnético. ISP Enrique José Varona.
- Morse, C. (2019). *Psicología aplicada a la enseñanza*. México: Ed. Pax- México.

Proyecto Modelo de Secundaria Básica (versión 07 de abril del 2013). Material en formato digital.

Sánchez, P. (2000). Educación Musical y Expresión Corporal. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Toledo, R. (2016). La apreciación artística como habilidad intelectual específica de la

Educación Artística. Holguín: Artículo en revista LUZ, Holguín.



Esta obra está bajo una licencia de **Creative Commons Reconocimiento-No Comercial 4.0 Internacional**. Copyright © Luis Sánchez Araujo, Ramón Collado González, y Elio Hernández Pérez.

