

Las artes como generadores potenciales de la inteligencia

MAESTRA DIANA ANDREA NIETO TABARES
LIC. CLAUDIA LILIANA CORTES CASTAÑEDA
LIC. LUZ ELENA ARISTIZABAL VILLEGAS
MAESTRO. RUBEN DARIO ARDILA MOSQUERA
LIC. JHON JAIRO ARENAS GIL

El presente artículo, expone el sentido de problematización del Colectivo de Educación Artística en torno al diagnóstico y potenciación de las inteligencias Musical, visual y espacial desde el manejo de estrategias construidas a partir de la experiencia del colectivo orientadas hacia un tipo de mediación pedagógica que permita:

La experiencia sensible, la experiencia estética, con posibilidad de expresar al mundo las emociones y sentimientos en forma creativa, innovadora y dinámica.

La teoría de las Inteligencias Múltiples viene a aclarar mucho más el panorama de la pedagogía moderna dando mayor importancia al hecho de que todos los seres Humanos inician los procesos de aprendizaje basándose indiscutiblemente en las fortalezas y potencialidades. Dicho proceso de aprendizaje se sumerge implícita y paralelamente en el desarrollo de las inteligencias, las cuales pueden ser evidenciadas y potenciadas en el ser por toda la vida de acuerdo a ciertos ámbitos de aprendizaje, campos de acción y experimentación.

La inteligencia ha sido considerada significativamente a través de los tiempos como:

- Capacidad para recordar datos, conceptos, fechas.
- Capacidad única que otorga al sujeto diferencias dentro de una cultura dada su posibilidad diversa de manifestaciones.
- Habilidad modeladora en bruto que avanza a través del desarrollo, de la coparticipación con un sistema simbólico netamente cultural.

Al respecto Elena María Ortiz¹ describe:

«Gardner hace un gran aporte a la educación. Toma de la ciencia cognitiva (Estudio de

la mente) y de la Neurociencia (Estudio del cerebro) su visión pluralista de la mente teniendo en cuenta que la mayoría de las personas poseen un espectro de inteligencias y que cada uno revela distintas formas de conocer.»

Esta teoría de las inteligencias múltiples intenta dar respuesta a la filosofía de la educación centrada en la persona, concluyendo casi en que no hay una única y uniforme forma de aprender. Mientras la mayoría de las personas poseen un gran espectro de inteligencias, cada una tiene características propias para aprender, siendo en algunas personas más predominantes sus manifestaciones que en otras, o incluso más acentuadas las combinaciones de las mismas indistintamente, lo que atribuye a la persona una condición única de inteligencia e incluso de personalidad. De esta forma la actitud frente al aprendizaje es distinta, igual que la percepción del mundo. Esta actitud personalizante que vincula a las inteligencias como un enlace no fortuito de las mismas y que brinda el carácter personal y único, se ve reflejado en uno de los principios Educativos legados por la Madre Gabriela de San Martín y Fray Saturnino Gutiérrez fundadores de el Carisma Dominicano, respondiendo a una concepción de la persona que se sugiere formar, y a una sociedad que se desea estructurar buscando la verdad como criterio clave de la educación. Básicamente el principio personalizante se orienta a construir un proyecto personal, social y cultural a partir de la significación de sus relaciones consigo mismo, con los demás, con la naturaleza y con la trascendencia, con actitudes positivas que estructuran lo personal, es decir, el ser de personas.

El Colectivo de Educación artística aborda la propuesta del proyecto Académico de área desde su condición de «**saber específico**» con características muy particulares. Otorga a las Inteligencias **Espacial y Musical** un papel predominante en la concepción de las facultades que revisten el aprendizaje, y permiten el desarrollo de la sensibilidad, la práctica de los medios de expresión, el desarrollo de la creación y la potenciación de la psicomotricidad.

El Colectivo se cuestiona en torno a su quehacer docente y experiencia en el aula, y plantea la pregunta pedagógica:

¹ "Inteligencias Múltiples en la Educación de la Persona» Editorial Magisterio.

¿Cómo potenciar en las estudiantes el desarrollo de la Inteligencia Visual y Musical desde los procesos semióticos de las artes y la estimulación sensorial para la producción creativa?

El anterior postulado busca atender particularmente a los lenguajes del arte:

El **lenguaje visual** como percepción óptica del mundo real.

La **abstracción formal** como forma particular de apropiación de la forma.

La **abstracción auditiva** como mecanismo de captación sensible del sonido.

La **expresión estético-plástico-musical** como manifestación particular o traducción decantada de percepciones.

Los **lenguajes corporales** como mecanismos de extensión comunicativa; todo ello en relación interactiva con la experiencia sensorial y la experiencia creadora.

Estrictamente hablando no existe una inteligencia artística, más bien son las inteligencias las que pueden funcionar de manera artística a medida que se haga uso de determinadas propiedades de un sistema de símbolos y cuyo empleo da origen a productos estéticos.

Explícitamente son dos las inteligencias que se destacan especialmente en las bellas artes:

- **La inteligencia Musical**, considerada como un tipo de inteligencia que surge en edades muy tempranas y que se relaciona con la habilidad para percibir / apreciar, distinguir, transformar / componer, interpretar, formas o pautas musicales. Como características o competencias básicas intelectuales determinantes se pueden mencionar algunas:

- Distinguir melodías o tonos. discriminando u agrupando sonidos con frecuencias diferentes de acuerdo a un sistema prescrito.
- Identificar sonidos que alcanzan métricas complejas
- Discriminar el timbre o sonido de voces y/o instrumentos.
- Expresar emociones y sentimientos mediante el lenguaje musical
- Llevar ritmos y cadencias
- Manejar técnicamente instrumentos melódicos o musicales.

Durante la infancia los niños pueden emitir sonidos, producir o imitar patrones cantados o expresados por otros. Ya que están predispuestos a asimilar de manera especial los aspectos de la música, aún desde el vientre materno la comunicación puede darse estructuralmente con el mundo externo a través de la audición. A la mitad del segundo año comienzan a emitir por cuenta propia series de tonos punteados que exploran diversos intervalos pequeños, ya en la edad preescolar toman patrones de música que escuchan alrededor, creando patrones rítmicos o melódicos de tonadas propias e incluso Cinestésicamente acentúan con movimientos corporales sus estados melódicos. Ya en la edad escolar tienen un plan de lo que debiera ser una canción, y pueden reproducir con facilidad lo que escuchan, su repertorio musical se amplía en el contacto social hacia lo complejo y extenso a nivel de su desarrollo corporal, motriz y cognitivo a lo largo de la vida. Sin embargo, para algunos lo que dio las pautas para un desarrollo del lenguaje pasa a un segundo plano, en cuanto se hace predominantemente el lenguaje como elemento comunicativo necesario para la cultura.

Parece que la música desempeñaba un papel unificador muy importante en las sociedades del Paleolítico, los datos procedentes de diversas culturas apoyan la noción de que la música constituye una habilidad universal. Sin embargo, cada cultura da importancia a un elemento específico de la misma. En el África por ejemplo, las proporciones de los ritmos alcanzan complejidades métricas inigualables mientras que en Oriente emplean pequeños intervalos de cuarto de tono. En estas combinaciones melódicas y rítmicas tiene el valor de intervenir los sentimientos de las personas, y afectan tanto que producen sensaciones difíciles de describir.

Aunque se encuentran diversas culturas en el mundo donde la música ocupa un papel muy importante en la vida de todos desde su nacimiento, y desarrollan un alto grado de inteligencia musical ninguno de los seres humanos puede ser considerado un miembro no musical.

Jeanne Bamberger, Música y psicóloga llama la atención acerca de dos maneras contrastantes de procesar la música que corresponden a la forma de «Saber como» frente al «Saber que» otros tantos a través de la historia han dada prioridad a dos enfoques **el figurativo** en donde el niño presta atención a las características generales de la música, si es rápido o lento, fuerte o suave etc; este enfoque es

intuitivo basado en lo que se escucha y no en un conocimiento teórico musical.

El enfoque formal, es el que dota al niño de un conocimiento relativo acerca de la música. A través de este comprende, analiza, lo que ocurre estructuralmente en una pieza musical. No obstante, el paso de lo figurativo a lo formal puede causar crisis en la vida de los jóvenes músicos ya que la competencia musical que se identifica en un niño se desarrolla intuitivamente durante los primeros años. Pero desarrollar este talento requiere de convertir éste en conocimiento concreto, lo que conlleva a invertir más tiempo y más esfuerzo, es aquí, donde muchos niños deciden no continuar su camino ya que interfiere en las actividades del desarrollo normal. Pero el desarrollo de la competencia musical no parte únicamente de una habilidad detectada tempranamente, también dan resultado algunos métodos de formación como el Susuki, donde pequeños niños logran interpretar con fluidez un instrumento musical; a si mismo un ambiente musical adecuado logra el desarrollo de una competencia innata, como se evidencia en la habilidad de cantar que poseen determinados grupos culturales Húngaros.

Algunos estudios han encontrado que los procesos y mecanismos que producen la música y el lenguaje humano son distintos entre sí. El resultado de dichos estudios muestra que cuando se memorizan tonos y posteriormente se crea una distracción a nivel del lenguaje, estos tonos en la mayoría de los casos no se pierden, al contrario cuando la distracción se crea a nivel de tonos con frecuencia suelen olvidarse en su totalidad. Lo anterior explica que las habilidades lingüísticas están lateralizadas al hemisferio izquierdo, en la mayoría de los individuos diestros, y la mayoría de las capacidades musicales están localizadas en el hemisferio derecho, esto podría ser la explicación a las manifestaciones de los compositores sobre el pensamiento musical y no verbal en el desarrollo de una composición.

La lateralización de los procesos musicales es aun un misterio, ya que se dice que la habilidad musical se encuentra en el hemisferio derecho, pero en algunas actividades como el análisis de un acorde se ha comprobado la utilización del hemisferio izquierdo, y así dependiendo de la complejidad o de la tarea conjugada que se realice, lo que se destaca aquí es la sorprendente diversidad de representaciones neuronales de la habilidad musical.

Todo individuo que quiera adquirir competencia musical debe dominar el análisis de la representación musical formal.

Una de las formas de expresión de la inteligencia musical más apasionantes es la de la composición. Los compositores poseen una mente musical y todas sus ideas se basan en fragmentos melódicos, rítmicos o armónicos que transforman y se convierten poco a poco en sus grandes obras. Pero la composición no es el único elemento que integra la inteligencia musical;

El logro musical no es un reflejo estricto de la habilidad innata sino que puede derivarse del estímulo y las diversas experiencias culturales.

Por otro lado, se hace referencia a la inteligencia visual, que supone la capacidad de reconocer, manipular pautas en espacios. Este tipo de inteligencia se relaciona con la sensibilidad que tiene el individuo frente a aspectos como color, línea, forma, figura, espacio y la relación que existe entre ellos. Algunas de sus características o competencias básicas intelectuales son:

- Percibir la realidad, apreciando tamaños, direcciones y relaciones espaciales
- Reproducir mentalmente objetos que se han observado
- Reconocer el mismo objeto en diferentes circunstancias, la imagen queda fija en el individuo es capaz de identificarla, independientemente del lugar, posición o situación en que el objeto se encuentre
- Describir coincidencias o similitudes entre objetos que lucen distintos, identificar aspectos comunes o diferentes de los objetos que se encuentran alrededor del individuo
- Componer y crear imágenes mentales y traerlas a la producción material
- Transferir, plasmar, transformar elementos de un entorno tridimensional a uno bidimensional o inversamente.
- Manejar el espacio físico material y el mental con la imagen.

Los órganos de la visión siempre han servido de mecanismos o herramientas de conocimiento para los primeros seres humanos, la inteligencia visual - espacial inspiró las primeras manifestaciones gráficas humanas. El lenguaje de las imágenes pictóricas de nuestros antepasados paso de convertirse

en un medio de comunicación a un lenguaje que permitió la evolución de la escritura y la matemática. El lenguaje evolucionó a partir de las imágenes y pictogramas hasta códigos avanzados cada vez más abstractos, actualmente la mayoría de los programas educativos destacan la importancia de los símbolos abstractos en la lectura, la escritura y la aritmética.

La visualización siendo fundamental para la inteligencia espacial, no se encuentra directamente relacionada con el sentido de la vista, más bien, podría decirse, que la inteligencia visual - espacial permite percibir y procesar la información por medio de ambas modalidades.

El aprendizaje desarrollado desde lo visual tiene una respuesta favorable a los estímulos o herramientas visuales, siendo ellos: películas, programas de TV, diapositivas, afiches, gráficos, diagramas, computadoras, materiales organizados según un código de colores, telescopios, videocámaras, plantilla, signos, recursos artísticos y elementos para realizar construcciones y bocetos.

La visión particular permite un modo de expresión propio, considerándose más emotivo trabajar el humor gráfico, las historietas, las anécdotas y experiencias cotidianas para estimular la producción.

El pensamiento visual es inherente a toda actividad humana, no es patrimonio exclusivo de los artistas.

Para contextualizar un poco la pregunta generada desde el Colectivo se aborda un planteamiento de la mitad del siglo XIX basado en las teorías prosemióticas de las artes, en donde se esboza su contribución (Lenguajes y códigos de las artes) y los procesos perceptivos a la estructuración del pensamiento:

«Las operaciones más importantes del pensamiento provienen en forma directa de nuestra percepción del mundo, en la que la visión sirve como un sistema sensorial por excelencia que apunta y constituye nuestros procesos cognitivos»²

Las artes desde sus procesos mismos de creación, y desde los procesos comunicativos asumen lenguajes y reformulan evidentemente códigos que se advierten desde una estancia de significatividad

lógica, dominada a través de la percepción sensorial y la sensación estética.

«Los sentidos son las puertas del pensamiento, al entendimiento, a la inteligencia.»

La Inteligencia espacial asume un proceso de percepción sensorial y de lectura de producciones visuales o mecanismos expresivos de comunicación, por tanto, implica un carácter socializador y dialógico, es decir, permite el diálogo y la comunicación de la información mediante la emisión, conducción y recepción de códigos estéticos; siendo estos, referenciales (dice algo unívoco o acervativo), conativos o imperativos (ordena algo), metalingüísticos (utiliza el lenguaje para hablar del mismo o de otros lenguajes), emotivos (Reproduce una sensación o sentimiento), poéticos y estéticos (Concentra la atención a la forma de producir expresiones), cuyas fuentes generadoras son los sentimientos (todo lo que es fruto de sensaciones físicas o espirituales que corresponden a una de las modalidades de pensamiento racional no verbal), las emociones (reacciones psíquicas a situaciones).

El colectivo de Educación artística frente a los requerimientos de una época que demanda competencia, pertinencia, efectividad y eficacia como esencialmente lo plantea el siglo XXI, pretende integrar en sus procesos pedagógico- curriculares dimensiones que tienden a **la formación holista del ser**, uno de los siete principios básicos de la institución, y desde su esencia misma a la evaluación diagnóstica (Detección de características particulares de inteligencia), Potenciación de habilidades, es decir, la educación artística apunta a tres direcciones pedagógicas (de enseñanza – aprendizaje) específicas:

- DESARROLLO DE LOS SENTIDOS Y LA SENSIBILIDAD
- PRACTICA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN
- EJECICIO Y DESARROLLO DE LAS FACULTADES CREADORAS, ya que el arte posee un carácter heterogéneo, mecanismo importante en el proceso de categorización que se produce sobre la base de algunos procesos de aprendizaje desde el saber específico y que potencian la inteligencia musical y espacial o visual, estas cuatro dimensiones son:

² Rudolph Arnheim, «Semiótica de las Artes» Documento Mimeografiado. Universidad de Caldas. Facultad de Bellas Artes.

EL SABER	EL HACER	EL QUERER	Y EL SER
Cognitivo Conocimiento Saber específico	Conativo Formación instrumental Estrategias, Métodos y procedimientos	Volitivo Vocaciones Desempeños Competencias	Autoformación Habilidades y destrezas. Motivaciones Intereses y preferencias. Transcendencias

Frente a este proceso, que vincula las dimensiones antes expresadas, el Colectivo de Educación artística, implementa estrategias desde la Enseñanza para la Comprensión que contribuirán a la potenciación de las Inteligencias como un medio de cualificar la propuesta pedagógica institucional y el quehacer docente. El enfoque de la Enseñanza para la Comprensión, se caracteriza por una postura explícitamente centrada en el Ejercicio o actuación de la comprensión, de allí, la importancia de los procesos de representación mental que subyacen a la asimilación y transformación del conocimiento.

Desde la Educación Artística se fomenta el ejercicio de la comprensión básicamente en todos los niveles y dimensiones del arte, teniendo en cuenta las metas de comprensión en coherencia con los intereses y necesidades de las estudiantes, los métodos y desempeños de comprensión propios de la disciplina con fundamentos teóricos, técnicos, conceptuales y metodológicos; las competencias como espacio de interacción dinámica entre la reflexión y la acción; y los mecanismos evaluativos, continuos, procesuales, integrales, flexibles y sistemáticos, que permiten el mejoramiento de la dinámica pedagógica en el aula y el diagnóstico de la misma para la cualificación del proceso Educativo.

La evaluación diagnóstica para la detección de inteligencias en las artes, desde la aplicación de algunos elementos de la teoría para la comprensión empleados por los docentes en el aula son :

A. Los Observables:

- Los procedimientos y acciones
- La capacidad de expresión, comunicación o desarrollo social.
- La sensibilidad estética
- La capacidad exploratoria
- El desarrollo senso-motriz, socio-afectivo e intelectual

- El desarrollo del sentido crítico y analítico
- El entusiasmo e interés
- El manejo de los conceptos
- Los procesos de percepción visual, auditiva y motora
- La vivencia musical.
- La voluntad
- La recursividad

B. Los Materializables

- La creatividad
- La producción
- El manejo técnico e instrumental
- La creación bidi- tridimensional
- La composición e interpretación musical
- La instrumentación musical

Las estrategias en el aula para la aplicación práctica de la enseñanza para la comprensión en el campo de las artes son básicamente las siguientes:

I. Establecimiento del ámbito de aprendizaje

- *Herramientas visuales*
- *Incorporación de la música en el aula.*
- *Estímulos periféricos*
- *Cambio de perspectiva mediante un cambio de ubicación.*
- *Comunicaciones no verbales.*
- *Espacios para la exhibición y la práctica instrumental.*

II. Espacios de sensibilización sensorial

- *Observación, experimentación, manipulación, audición etc.*

III. Representaciones gráficas

- *Diagramas, esquemas, gráficos, modelos, símbolos, signos, áreas de contenido*

IV. Herramientas visuales para la construcción de habilidades y el surgimiento de ideas

- *Mapas conceptuales, mapas mentales, asociaciones, ortografía musical, enseñanza de la lectura por medio de la música, música para todas las áreas curriculares.*

V. Variedad visual de materiales didácticos y de la tecnología en el aula

- *Uso de los colores, formas, para facilitar la comprensión.*
- *Tecnología digital, videos, multimedia.*
- *Medios audiovisuales.*

VI. Manejo de la lúdica

- *Juegos de interpretación, asociación, complementación, lógica, razonamiento abstracto, razonamiento espacial.*

VII. Construcción y producción creativa

- *Construcción de materiales, instrumentos musicales, herramientas, producciones técnicas y artísticas.*

Como tesis generadas a través del desarrollo de los procesos de enseñanza de las artes, tendientes a dar respuesta a la pregunta pedagógica del Colectivo Académico de área se tienen:

- Las artes reformulan los códigos en un fundamento explicable «el lenguaje».
- Las inteligencias musical y espacial son facilitadoras del aprendizaje de los lenguajes.
- La estimulación de los sentidos abre las puertas a la comprensión y al uso del conocimiento en la vida cotidiana.
- El desarrollo de las inteligencias musical y espacial dan los fundamentos necesarios para despertar el pensamiento creativo aplicable a cualquier saber

Bibliografía

- Gardner, Howard. «Estructuras de la mente. La Teoría de las Inteligencias Múltiples». Fondo de cultura económica. Colombia. Última Edición. 1.999
- Gardner, Howard. «La Inteligencia Reformulada. Las Inteligencias Múltiples en el Siglo XXI» (1.999)
- Sedano González, Fray José. «Pedagogía de la Respuesta». Litografía la Bastilla. Colombia. 2.002
- Stone Wiske, Martha. «La Enseñanza para la Comprensión». Vinculación entre la investigación y la práctica. Edit Paidós. 1.998
- Elena María Ortiz de Maschwitz «Inteligencias Múltiples en la educación de la Persona»
- Rudolfph Arnheim, «Semiótica de las Artes»