

CONFERENCIA

sustentada en el Salón Máximo de la Universidad de Cuenca por el Profesor de Pintura señor Antonio Bellolio, enviado especialmente por el Municipio Guayaquileño en calidad de organizador y representante de una Embajada de Arte.

OBSERVACIONES SOBRE LA ENSEÑANZA TÉCNICA DE DIBUJO EN ESCUELAS Y COLEGIOS.—ANOTACIONES METODOLÓGICAS

El trabajo que os voy a leer no es pieza literaria; por lo tanto, no encontraréis galanura de lenguaje ni frases de estilo: es el producto de las observaciones adquiridas en mi práctica de cuatro años como Profesor de Dibujo en la Sección Bellas Artes anexa al Colegio Rocafuerte, ayudado también con las experiencias de ilustrados profesores.

Por esta razón, desearía que las presentes observaciones fueran acogidas por mis colegas con la espontánea sinceridad con que ellas han sido escritas y por los pedagogos, de quienes espero un análisis sereno, rogándoles utilicen lo poco de bueno que encontraren, y, a su vez, exigiéndoles contribuir con sus experiencias a reformar este breve estudio, que no lleva otra finalidad que la de procurar el perfeccionamiento educacional del niño.

La enseñanza técnica del dibujo en las escuelas primarias es de una importancia capital. Debería intensificársela tanto como la enseñanza del castellano. Este ejercicio cuando es bien orientado, contribuye al

mejor desarrollo de uno de nuestros sentidos más nobles como es la vista.

La mayor parte de nuestras ideas están formadas por sensaciones visuales. Si este órgano desempeña una función de importancia en la educación, debemos empezar por educar estas sensaciones visuales, disciplinando la visión en el amplio panorama de la naturaleza, puesto que no es sólo el espíritu de observación lo que desarrolla la enseñanza del dibujo, sino también que es un poderoso auxiliar de la memoria. Así observamos en el alumno que, en el momento en el cual contempla su modelo y trata de reproducir la imagen en el papel, inmediatamente entra en función la memoria, o sea el recuerdo del objeto observado que trata de reproducir por medio del dibujo.

Podemos afirmar, también, que esta enseñanza ejercita la voluntad, puesto que desde el instante en que el alumno levanta su lápiz para reproducir la imagen, empieza el proceso psíquico de la voluntad a desarrollarse hasta constituirse en una continua renovación de energías, dando como resultado la íntima satisfacción del espíritu al ver coronado su deseo.

Este ejercicio continuado de la voluntad desarrolla la habilidad manual y, lentamente, subconscientemente, irá formando la personalidad del niño en este constante deseo de reproducir las imágenes que tiene ante sus ojos.

Siendo el dibujo, como lo llaman, un lenguaje gráfico, es necesario cultivarlo con mayor intensidad. Toda persona está capacitada para llegar a dibujar correctamente. No podemos afirmar que todos serán artistas, pero sí podríamos decir con absoluta seguridad que, con un buen método orientando desde sus comienzos la observación directa del natural, todos pueden llegar a dibujar con absoluta corrección.

Por esta razón, ruego a todos los profesores de dibujo que mediten y cooperen en esta labor educativa, desterrando los métodos anticuados que perturban las facultades nobles del niño en la primera infancia. Es necesario oponerse con violencia a la ense-

ñanza utilizando cuadernos de dibujo impresos que nos vienen del extranjero, dibujos ejecutados sin ningún sentido spico-pedagógico, ni tampoco hacer copiar láminas ni mucho menos croquis, ejecutados por el maestro. Son los mismos objetos, los mismos modelos que rodean al niño, lo que ve constantemente en el hogar, en el taller, en las fábricas, en las calles, en los jardines, lo que hay que poner delante del alumno, para que lo interprete, y pueda desarrollar con libertad su personalidad, de acuerdo con la atinada dirección técnica del maestro.

Siendo estos defectos tan arraigados en la actualidad casi en todos nuestros centros educacionales, debemos emprender en esta labor de orientación y regeneración de los sentidos visuales y sacrificarnos en aras del niño, empleando un buen método en la enseñanza del dibujo del natural.

METODOLOGIA

La enseñanza técnica del dibujo puede realizarse de dos maneras: al aire libre y en el salón.

1.—La enseñanza al aire libre requiere la utilización de cuerpos como modelos.

2.—La enseñanza en el salón, con luz solar o artificial, es la más adecuada para facilitar el desarrollo inicial de un programa pedagógico.

En esta enseñanza es absolutamente indispensable que cada escuela, cada colegio posea un salón adecuado para poder realizar una verdadera práctica del natural. El salón deberá tener una iluminación, de izquierda a derecha, en relación al observador. Si esto no fuera posible por la deficiencia de nuestra arquitectura, se deberá equipar el salón con luz artificial a base de reflectores que permitan destacarse perfectamente los modelos que entonces serán observados sin ningún esfuerzo visual por todos los alumnos. El pizarrón o encerado que existe en todo colegio, se podrá utilizar como fondo para estos modelos.

Los modelos que se utilizan en las primeras clases,

deberán ser figuras geométricas simples, recortadas en papel blanco y lo suficientemente grandes para que puedan ser observadas sin dificultad. Este modelo de papel se deberá sujetar sobre un pizarrón obscuro, a fin de que se destaque la silueta y facilite al alumno la interpretación del contorno.

Una vez ubicado el modelo, el profesor deberá revisar la colocación individual de cada alumno, para conocer las facilidades o dificultades que tenga en la ejecución del dibujo; después hará una breve exposición sobre cómo debe realizarse la observación del modelo cuidándose de exigir como necesidad previa a la acción de dibujar, la completa comprensión del modelo, a fin de que se obtenga por parte de cada alumno una explicación racional de la clase de objeto que está ante sus ojos.

Realizado este análisis mental, entonces el alumno deberá a empezar a dibujar interpretando el conjunto o sea la forma general del modelo.

Recomiendo de una manera particular el párrafo anterior por creer que es ésta la base fundamental para educar el órgano visual del niño y, de una manera especial, a los profesores de esta materia en la que se impone la necesidad de poseer un claro sentido pedagógico, para poder corregir con éxito los defectos y deficiencias visuales del alumno.

El éxito del profesor no será sacar un buen alumno entre diez; al contrario, éxito será sacar de este mismo número, nueve, cuando no todos.

Comenzada la clase, iniciado ya el trabajo, el profesor deberá observar rápidamente los ejercicios de todos los alumnos para saber si han comprendido la explicación; si no estuviere satisfecho deberá repetirlo; si esto no diere resultado, el profesor deberá tomar en sus manos una tiza y en otro pizarrón contiguo dibujará la forma del modelo, explicando simultáneamente el proceso. Terminada la prueba, se deberá borrar el dibujo trazado y entonces obligar a los alumnos a repetir el ejercicio en el papel de cada uno, eximiéndose de corregir los trabajos que hubiere dibujado, porque

esta condescendencia traería como consecuencia fatal la pereza mental del alumno para observar el modelo.

CRITICA

La crítica de los trabajos efectuados debe tender, en todo caso, a despertar un deseo activo de mejorarlos; por eso, no debe estimularse una acción egoísta producida por la supremacía de unos con otros, sino exigir, por el contrario, la cooperación permanente en la realización del aprendizaje, con miras a la mayor nivelación posible en la máxima eficacia, lo cual desarrollará el espíritu de grupo. Para destruir los valores de la personalidad y para poder apreciar el estado de desarrollo del aprendizaje, deberán exigirse pruebas especiales en que sea obligatorio trabajar aisladamente sin ayuda ajena. Esta suspensión del trabajo en comunidad, es únicamente destinada a medir el grado de progreso individual, pero terminada ella, deberá reinstalarse el trabajo colectivo.

En las correcciones diarias de los trabajos, deberán emitirse los juicios sobre los mismos, de tal manera que la clase entera se dé cuenta de las deficiencias y se interese por mejorarlas, como algo que le corresponde hacer en beneficio general.

MODELOS

Como ya lo hemos expresado, los primeros modelos deberán ser figuras de geometría plana, recortadas en papel. Ej.; triángulos, cuadriláteros, pentágonos, exágonos, etc., y progresivamente irán sustituyendo con figuras compuestas hasta llegar al círculo. Terminada esta primera jornada, el profesor deberá construir nuevos modelos utilizando aquellos que son conocidos por los alumnos: elementos de taller, fábrica, objetos de labranza, útiles de escuela, siluetas de animales, aves, flores, frutos, etc.; tomando en cuenta que deberán recortarse en formas planas y tratando de evitar toda interpretación en perspectiva, para no complicar la vi-

sión simplista de las cosas.

También se podrá utilizar como modelos para este primer curso, los dibujos decorativos, geométricos o zoomorfos, que existen en nuestros museos, en vasos, cuentas, etc. de la época precolombina. Como estos vestigios tienen una apariencia fría, el profesor está obligado a despertar el interés de la curiosidad por medio de la leyenda en una forma narrativa, de acuerdo con la verdad histórica.

EJERCICIO DE PROPORCIONES

Para despertar el sentido de las proporciones es necesario empezar por los ejercicios comparativos, para lo cual se colocarán en el pizarrón dos modelos de igual forma, pero de tamaño diferente. Ej.: Un cuadrado de cincuenta centímetros se colocará junto a otro de veinticinco centímetros. Al dibujar este ejercicio se explicará las veces que está contenido el uno en el otro, para educar la vista a proporcionar los objetos rápidamente. También se hará con modelos recortados en papeles de colores para aquellos que tienen deficiencia visual y necesitan observar manchas de color para impresionar la retina. Este proceso de ejercicios comparativos se puede utilizar con toda la variedad posible de modelos hasta conseguir el absoluto dominio visual y de acuerdo con las reglas de la cromática.

COMPOSICION

Composición es el conjunto de ideas u objetos graficados en un plano determinado, que no se repiten monótonamente y nos dan una sensación visual de agrado.

Podemos decir que este sentido de composición tiene como base fundamental la observación de la naturaleza. Si contemplamos las cordilleras de nuestras montañas, la sinuosa línea de sus ventisqueros, el dibujo de un cuerpo de árbol selvático, la infinita variedad de las rocas taladradas por las olas del mar, etc., observare-

mos que estas líneas y estas formas no se repiten monótonamente; todo lo contrario: son desiguales en todas sus partes y sin embargo nos dan, una sensación de agrado. Si aplicamos estas observaciones de la naturaleza a la práctica, podemos decir que una composición nos dará una sensación de agrado, cuando las líneas que forman su conjunto no se repiten monótonamente en igual forma y dirección.

En conclusión, podemos decir que, para que una composición, sea buena o agradable, es necesario que exista variedad en cada una de sus partes y armonía en su conjunto.

El profesor deberá dibujar algunos ejercicios de composición explicando este desarrollo con la mejor claridad posible.

NOCIONES PRELIMINARES DEL COLOR

La ciencia de la cromática tiene como base experimental el prisma solar.

Químicamente descompuesto el rayo solar, dentro de una cámara oscura, contiene todos los colores que a menudo vemos en el arco iris: amarillo, azul, rojo, verde, anaranjado, y violado; pero en sí la ciencia de la cromática ha admitido la clasificación siguiente:

Colores primarios, binarios y complementarios.

Primarios, son aquellos colores puros que no tienen mezcla de ningún otro color. Ej. amarillo, azul y rojo.

Y binarios son aquellos que están compuestos de dos primarios. Ej. anaranjado, verde y violado.

Como hemos admitido la existencia de tres colores primarios y tres binarios, como colores básicos del prisma solar, podemos definir lo que es un color complementario.

Se llama complementario al color que puesto al lado de otro, nos produce una sensación de contraste y armonía.

Todo color primario tiene como complementario un binario en cuya mezcla no interviene. E. El color pri-

ario amarillo tiene como complementario el color binario violeta, que está compuesto de azul y rojo.

El color primario azul, tiene como complementario el color binario anaranjado, que está compuesto de amarillo y rojo; y el primario rojo tiene como complementario el binario verde, que está compuesto de amarillo y azul.

A partir de esta clasificación se desprenden todas las variedades de la escala cromática, que se complementan de acuerdo con el grado de intensidad y con la apreciación visual del artista.

CUERPOS

Una vez terminados los ejercicios con modelos recortados en papel, se procederá a los ejercicios de dibujo utilizando como modelos cuerpos u objetos en bulto, confeccionados en madera, yeso o cartón.

En esta segunda etapa se puede realizar la enseñanza al aire libre o en el salón, para lo cual es necesario tomar en consideración el parágrafo (2º) en el cual se trata sobre la iluminación solar o artificial, y sobre la justa posición del modelo a la altura de los ojos del alumno.

En estos ejercicios se procederá utilizando los cuerpos como modelos, en la misma forma evolutiva, empezando por las figuras geométricas simples hasta llegar a la esfera, para continuar con las compuestas de líneas rectas y curvas.

Utilicemos como modelo una botella de tipo común. Se la coloca sobre un caballete frente al observador a una distancia prudencial de fácil observación, sin descuidar su iluminación solar. Una vez que el alumno ha situado su papel sobre el tablero de dibujo, se procederá a observar la calidad del modelo, tratando de conocer la forma general del mismo de la manera siguiente: previa a la acción de dibujar, mentalmente se harán pasar líneas rectas por todos los extremos del modelo hasta que se junten, dando como resultado una determinada figura geométrica. Encontrada de

esta manera la forma general del modelo se procederá a graficar sobre el papel la figura geométrica observada o sea la forma general sobre la cual se va a desarrollar el dibujo de la botella.

Con este procedimiento de simplificación se puede llegar a dibujar cualquier modelo con facilidad sea cual fuere su forma exterior.

Y con respecto a la interpretación del claro oscuro, medias tintas, etc., el profesor hará sus correcciones de acuerdo con la ejecución de cada trabajo.

CUERPOS CILINDRICOS

Los cuerpos cilíndricos al dibujarlos ofrecen a menudo equívocas interpretaciones, cuando se desconoce las reglas de perspectiva, y para facilitar la observación al alumno se procederá de la manera siguiente:

Se coloca un cilindro de cartón, más o menos de 50 cms. de largo, sobre una base a la altura de los ojos del alumno, de tal manera que la parte superior se encuentre más alta de este nivel. Habrán algunos que al dibujar esta parte superior del cilindro que constituye un semi-arco, lo interpreten tal cual si vieran el círculo completo y muchas veces repetirán el error, al dibujar la base, la cual se verá como una línea horizontal por estar a la altura de los ojos. Observados estos defectos se procederá a corregir el error, indicando que se debe dibujar tan sólo lo que se ve y de inmediato se tomará otro cilindro, se lo coloca en la misma posición del modelo, se lo hará girar lentamente explicando el proceso que se va operando en el círculo o boca de la parte superior del cilindro, hasta llegar a presentar solamente el círculo. Este modelo se hará girar a la inversa, acompañando a la explicación una demostración gráfica.

Como hemos manifestado, los modelos deberán ser objetos conocidos, útiles escolares, aparatos de laboratorios, gimnasia; en fin, todo modelo que pueda ser útil para esta clase de ejercicios en los que se requiere, más que la precisión detallista, la interpretación ca-

racterística del objeto en un croquis ligero. (1).

En resumen, de todo lo expuesto diremos que de conformidad con las condiciones objetivas del desarrollo mental del niño, deberá seguirse un proceso de enseñanza que vaya de lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto.

Por esto, los primeros ejercicios, antes que ser una representación difícil, serán la reproducción de figuras elementales de geometría, donde se pueda ejercitar el dominio de las líneas y rasgos primarios. Después se creará la capacidad de reproducir figuras complicadas, luego los cuerpos mismos con su volumen natural.

Así se seguirá hasta llegar a dibujar objetos del natural, en sus colores, dimensiones y formas propias.

Luego se ensayará el dibujo de grupos de objetos, hasta llegar a la captación gráfica de trozos extensos de la Naturaleza: paisajes, etc.

El dibujo esquemático que significa una representación abstracta de los objetos existentes en el mundo real; la representación de las relaciones implicadas por los objetos, debe ser posterior al dibujo de los objetos mismos.

Pero todo este proceso de graduación, debe primar como sistema el desenvolver racionalmente las aptitudes para el dibujo, debe ir acompañado de un sentido de objetividad, de realidad, a fin de que la adquisición del dibujo no sea un trabajo estéril sino útil, en el sentido de que sea una forma superior y activa de dominio de la Naturaleza.

De allí la necesidad de utilizar modelos naturales, de valor usual, así como objetos que tengan un valor histórico, esto es, que contribuyan a una mejor comprensión del medio social.

[1] El programa y método sobre la enseñanza técnica del dibujo esbozado hasta aquí, está íntimamente ligado con la enseñanza del trabajo manual y la plástica, por ser materias homogéneas que se desarrollan con un mismo plan pedagógico y además porque la plástica o modelado requiere la inmediata comprensión del dibujo interpretada por el tacto, y la materia toma forma y expresión cuando el modelado está ejecutado con una cierta sensibilidad y una clara e inteligente interpretación del volumen.

Todo ello deberá ser permanentemente acompañado de una constante ejercitación y estímulo de las tendencias y aptitudes estéticas.

No ha de ser el dibujo una actividad abstraída de la vida real y, por lo mismo, ésta debe ser matizada, influida por una fuerte orientación artística.
