

La importancia del arte en la formación de la persona

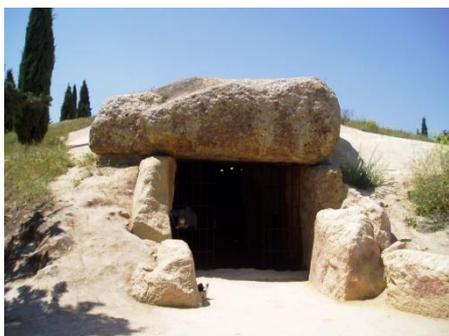
En esta cápsula formativa recordamos algunas de las numerosas razones por las que el arte debería formar parte de la educación y la formación de una persona a lo largo de toda su vida.

Al final del texto se proponen una serie de actividades que te ayudarán a mejorar.

Razones por las que el arte debería formar parte de nuestra vida:

1. La Historia del Arte es fundamental para conocer nuestra propia historia, civilización y la de otros pueblos.

Desde tiempos prehistóricos el ser humano se ha expresado en múltiples formatos y estas expresiones nos han servido para conocer más a nuestros antepasados, su forma de vida, herramientas, costumbres, alimentación, enfermedades, etc.

Basta con acercarnos a cualquiera de las pinturas rupestres que encontramos a lo largo y ancho de la tierra o a los numerosos dólmenes y ciudades prehistóricas, como por ejemplo el “Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de Antequera”, “Las Meninas” de Velázquez, los “Desposorios de la Virgen” de Rafael o “La lucha con los mamelucos” de Goya.

Hoy día hay sectores de la educación que parecen olvidar la importancia que tiene el conocimiento del pasado para mejorar el presente y crear un futuro mejor.

A lo largo de la historia se han repetido los mismos hechos: conquistas de territorios, disputas, guerras, civilizaciones que desaparecen, otras que se desarrollan. A todo ello podemos acercarnos a través cuadros maravillosos como la “Rendición de Breda” de Velázquez, “Los fusilamientos” de Goya, el “Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga” de Antonio Gisbert; relatos como “Los Pilares de la Tierra” de Ken Follett o piezas musicales como “Aída” de Verdi.

Bucear en nuestro pasado y el de otras civilizaciones del mundo nos permite tener una mayor capacidad crítica y una visión más amplia de las diferentes opciones de resolución de un conflicto. Conocer la historia a través de sus diferentes manifestaciones artísticas es apasionante además de muy enriquecedor, ya que la variedad de expresiones artísticas de cada época, nos dan una visión mucho más amplia de la que nos puede ofrecer cualquier tratado de historia que podamos estudiar.

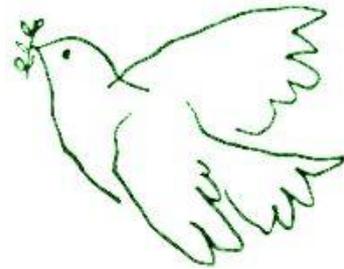
La importancia del arte en la formación de la persona

2. El arte es una magnífica herramienta de hermanamiento y globalidad al tiempo que preserva la propia identidad de un pueblo.

El arte y sus múltiples manifestaciones, pintura, escultura, arquitectura, literatura, poesía, narrativa, teatro, danza, música, ... nos permite expresar particularidades de una población a través de los cuentos y leyendas de una ciudad, la música y canciones de un lugar, la pintura local. Al mismo tiempo, nos acerca a las manifestaciones de otros pueblos, ya que las obras de arte se venden, se exponen y viajan a lo largo y ancho del mundo, las obras de teatro se representan en giras regionales, nacionales o mundiales, las películas se distribuyen por cines a lo largo y ancho de cada continente.

Los diseños se transforman en útiles como la ropa, la ropa se compra, se vende, se cambia, se fotografía. Las fotografías se convierten en iconos. Los iconos en símbolos y los símbolos son universales y los usamos para expresarnos y comunicar.

Un ejemplo de esto lo tenemos en el símbolo de la paz representado por una paloma, siendo ésta elegida a lo largo de la historia como imagen representativa en temas de amor, concordia, espiritualidad y paz.

3. El arte facilita la comunicación y expresión de sentimientos con el uso de múltiples códigos y lenguajes.

El arte es expresión en todos sus sentidos, expresión de la belleza, de la fealdad, de la comedia y la tragedia.

A lo largo de la historia el artista ha expresado emociones, sentimientos, pensamientos y valores a través de su obra, ya sea literatura, música, artes plásticas, ...

Si observamos un templo, podemos saber qué se quería transmitir con la construcción, las formas, espacios, colores, luces y sombras que en él descubrimos.

Y lo mismo nos pasa si observamos un cuadro, leemos un poema o escuchamos una pieza de música.

La importancia del arte en la formación de la persona

4. El arte es una maravillosa fuente de conocimiento en la que confluyen:

- **La matemática.** En numerosas manifestaciones artísticas podemos estudiar proporciones, parábolas, y un sinfín de propiedades y formas geométricas.

Sirvan como ejemplo cualquiera de las pirámides repartidas por todo el mundo, las catedrales góticas, los puentes romanos y las construcciones árabes, o la muralla china, sin olvidarnos de la perspectiva en cuadros como “Escuela de Atenas” de Rafael.

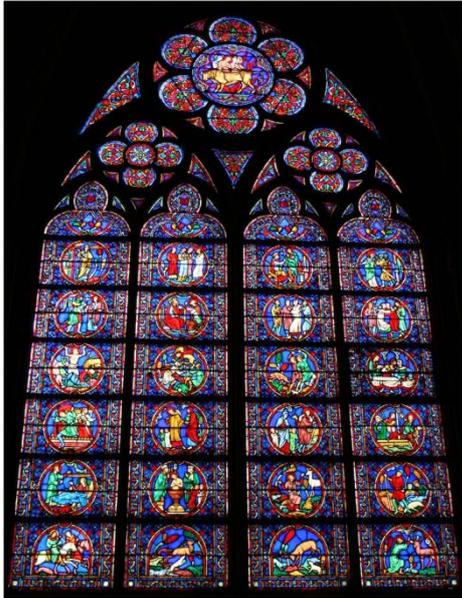

- **La biología.** Estudiamos anatomía con las esculturas griegas y romanas como el *Discóbolo* de Miron de Eleuteris, o con los magníficos *Estudios de anatomía* de Leonardo Da Vinci.

- **La geografía.** Aprendemos con las *Cartas de Navegación* de Cristóbal Colón. Y viajamos de Egipto, a China, pasando por Turquía, la India, Tailandia, México o Perú para conocer los lugares, monumentos y obras más bellos del mundo.

La importancia del arte en la formación de la persona

- **La física.** Estudiamos los colores y la descomposición en cuadros tan maravillosos como los de Rafael, Sorolla o Picasso, la luz en las catedrales góticas, o las ondas y los efectos del sonido con obras como Las Sinfonías de Beethoven, las Estaciones de Vivaldi, el Barbero de Sevilla de Rossini, o canciones como 'My Heart Will Go On' de Celine Dion.

- **La química.** Qué mejor manera de aprender química que trabajando con las diferentes técnicas de grabados que utilizaron artistas como Picasso o Durero, analizando la composición de las vidrieras para descubrir cómo conseguían los artesanos de la época esos colores y transparencias tan especiales como los de las vidrieras de la Catedral de Notre Dame, examinando qué materiales usaban los primitivos en sus pinturas y construcciones o estudiando cómo los egipcios trataban los cadáveres en la momificación.

Paneque | Catalán s | c

La importancia del arte en la formación de la persona

5. El arte es una empresa que mueve millones y voluntades.

Sirvan como ejemplo el primer libro impreso de la historia, la Biblia de Gutenberg, de 1456, valorada entre 20 y 27 millones de euros, o 'Nafea faa ipoipo (¿Cuándo te casas?)', de Gauguin, vendida en febrero de 2015 por 300 millones de dólares, según publicaba "The New York Times". Otro ejemplo son películas como Titánic o Avatar de James Cameron, con recaudaciones millonarias u obras de teatro.

Independientemente del dinero que pueda mover, está claro que el arte como empresa requiere trabajo, dedicación, constancia, organización, capacidad de superación, y muchas otras capacidades y competencias fundamentales para cualquier persona que quiera trabajar o emprender dentro del mundo laboral. Como ejemplo podemos citar:

- la **capacidad de trabajo** de Pablo Picasso o Leonardo Da Vinci,
- las **competencias** de directores de cine como Pedro Almodóvar o Steven Spielberg,
- la **audacia** y la **fuerza** de Coco Chanel o Maruja Mallo,
- la **fortaleza** de Ludwig van Beethoven o María Teresa León,
- la **creatividad** como eje fundamental del arte y los/as artistas

Conclusión:

El arte está en todas partes, es una manera de percibir lo que nos rodea, de expresar ideas y sentimientos, de trabajar, de vivir.

Es un vehículo que facilita el desarrollo y el aprendizaje, estimulando la creatividad y proporcionando una importante mejora de la autoestima y la capacidad de comunicación.

Por todo ello y muchas razones más, debería formar parte de la persona a lo largo de toda su vida.

Paneque | Catalán s | c

La importancia del arte en la formación de la persona

Actividades para mejorar:

Investiga: Anímate a descubrir cada una de las imágenes que aparecen en el texto, investiga acerca de las diferentes épocas en las que se crearon, sus autores, las formas de vida y las normas culturales que se seguían en cada momento, Crea tu propio libro de historia a partiendo de aquí.

Crea: Transforma imágenes, usa diferentes obras de arte y monumentos como punto de partida para crear tus propias obras maestras. No te pongas límites, no escatimes en tiempo ni en esfuerzo, las grandes obras no aparecieron por arte de magia como ya habrás comprobado si has comenzado a trabajar con la actividad anterior.

Analiza: Compara los estudios de anatomía del autor que se menciona en el texto con los esquemas actuales y disfruta aprendiendo anatomía.

Calcula: Estudia proporciones, mediadas, perspectivas y escalas en las construcciones y obras que has conocido, descubrirás una matemática apasionante.

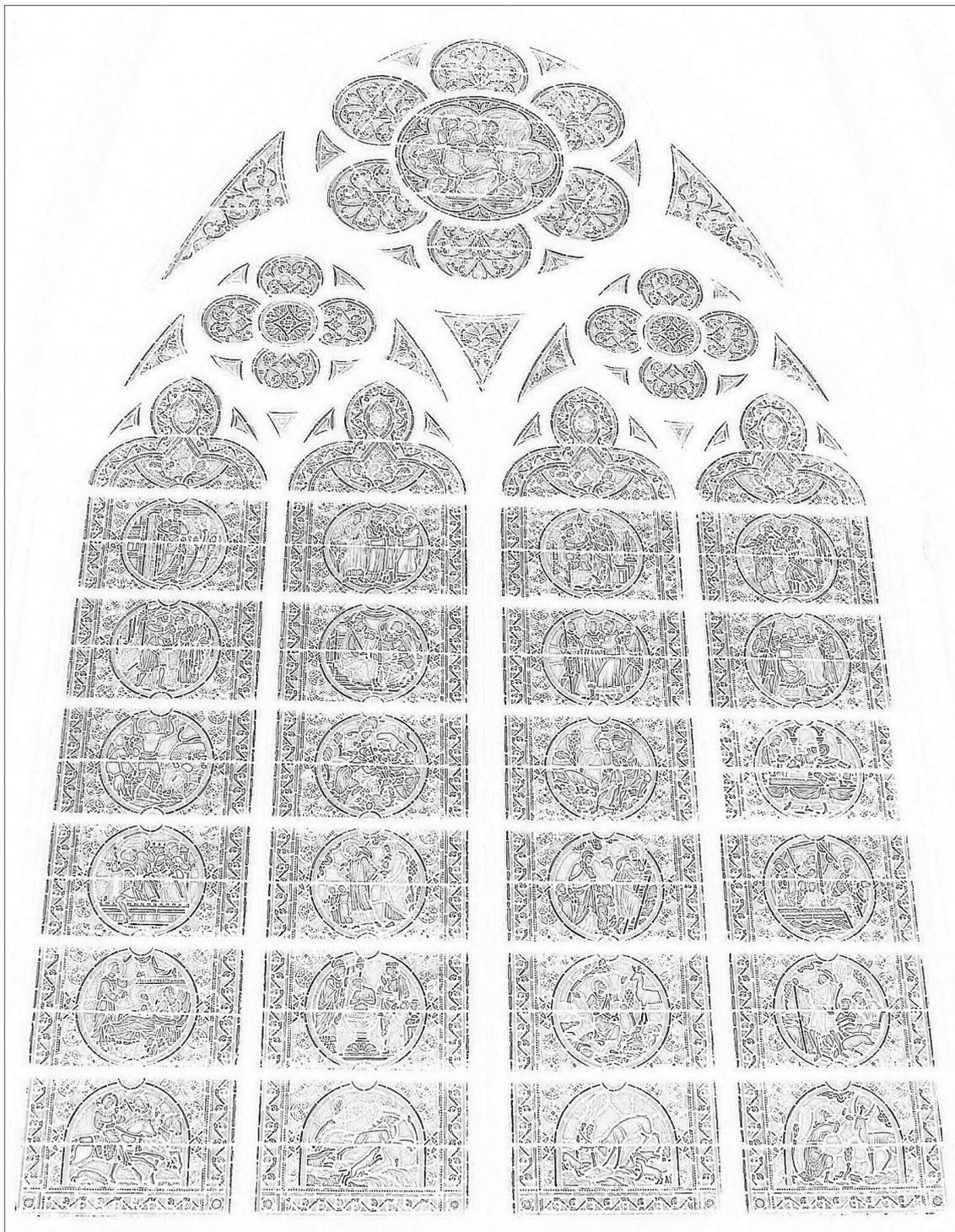
Experimenta: Colorea plantillas como la que aparece en la siguiente página*, experimenta mezclando colores. Realiza pruebas de color y composición y disfruta con un mundo maravilloso de sensaciones.

Organiza: Monta tu propia galería de arte, una exposición de tus trabajos o una obra de teatro, desarrolla todo el proceso, busca un equipo que te ayude como hacen los/as grandes productores/as y directores/as de teatro o cine.

Paneque | Catalán s | c

La importancia del arte en la formación de la persona

(*) Ejemplo de plantilla para colorear.

Paneque | Catalán s | c