

El Impresionismo como un Método Didáctico

Cielo Xiomara Chavarria Pinzón

Estudiante de Maestría en Arte con especialización en Creatividad,
cielochavarriapinzon@gmail.com

RESUMEN

El impresionismo es un nuevo estilo de pintura creado por un grupo de artistas durante la segunda mitad del siglo XIX. En este movimiento se encuentran artistas como: Claude Monet, Edovard Manet, Alfred Sisley, Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne, Camille Pissarro y Vincent Van Gogh. El interés del grupo era deshacerse del código estricto fijado por la Real Academia de Pintura y Escultura. La investigación inicia sus primeros pasos con la frase de Manet "Pinto lo que veo, y no lo que los otros quieren ver". Es una necesidad la actualización de las carreras cada cinco años y dentro de ese marco se analiza las competencias en el ámbito del logro de habilidades y destrezas, pero a su vez la importancia del análisis, resolución de problemas y la toma de decisión; elementos que se encuentran presentes en las pinturas. Es por ello, que el estudio determina la necesidad de implementar en el currículo el impresionismo como un método didáctico, ya que logra romper paradigmas. El estudio es cualitativo, utilizó la técnica de entrevista a docentes y estudiantes con relación a su labor en el aula de clase y el uso de algunas técnicas, lo que permitió sugerir adecuaciones en el currículo de la asignatura de Teoría, Materiales y Técnicas de la pintura.

Palabras Clave: Impresionismo, método didáctico, competencias, habilidades, pintura.

ABSTRACT

Impressionism is a new style of painting created by a group of artists during the second half of the 19th century. In this movement are artists such as: Claude Monet, Edovard Manet, Alfred Sisley, Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne, Camille Pissarro and Vincent Van Gogh. The interest of the group was to get rid of the strict code set by the Royal Academy of Painting and Sculpture. The investigation begins its first hits with Manet's phrase "I paint what I see, and not what others want to see". It is a necessity to update the careers every five years and within this framework the competences in the field of the achievement of abilities and skills are analyzed, but at the same time the importance of analysis, problem solving and decision making; elements that are present in the paintings. That is why the study determines the need to implement impressionism in the curriculum as a didactic method, since it manages to break paradigms. The study is qualitative, it used the technique of interviewing teachers and students in relation to their work in the classroom and the use of some techniques, which allowed suggesting adaptations in the curriculum of the Theory subject, materials and techniques of the paint.

Key words: Impressionism, didactic method, skills, abilities, painting.

INTRODUCCIÓN

El impresionismo puede ser un método didáctico para el estudio de la pintura en una obra de arte; ya que es importante que los estudiantes de pintura rompan esquemas y paradigmas que sigan la línea de la representación novedosa y transformadora de la realidad.

Los impresionistas logran llegar al objetivo principal de la pintura, a emocionar al espectador y transmitir sensaciones, emancipadoras del artista al desarrollo de la obra.

Muchos estudiantes eligen la carrera de artes plásticas y visuales pensando que será divertido llenar superficies con pintura o garabatear con lápices de colores. Los estudiantes que ingresan bajo esta concepción errónea sufren una muy rápida desilusión.

El arte plástica y visual puede ser divertido; pero implica sobre todo un enorme trabajo, que requiere de un constante y continuo esfuerzo. Muchos estudiantes pasan más tiempo en sus tareas de artes visuales que el que dedican a todas las demás materias. Las clases de artes plásticas y visuales se tornan de interés, por una sola razón: disfrutan el jugar con la línea, el tono, la forma, la textura y el color; lo que promueve buenos sentimientos y la satisfacción de bienestar.

Situación actual

Para (Verde Trujillo, 2013), el arte está integrado por tres fuerzas: el artista o creador, la obra en sí y el público que la disfruta, constituyendo una forma de comunicación entre el artista y el espectador que somete la obra a una serie de criterios y juicios estéticos por lo que el arte tiene un carácter polifuncional. La apreciación está relacionada con cualquier manifestación artística.

(Gonzalez, 2018), señala que el impresionismo es una corriente artística que tuvo lugar a partir de la segunda mitad del siglo XIX en Europa, principalmente en Francia. También sostiene que entre los artistas más conocidos se encuentran:

- Camille Pissarro (1830-1903).
- Édouard Manet (1832-1883).
- Edgar Degas (1834-1917).
- Alfred Sisley (1839-1899).
- Paul Cézanne (1839-1906).
- Claude Monet (1840-1926) entre otros.

En España, el museo que cuenta con una mayor colección de pintura impresionista es el Museo Thyssen-Bornemisza.

El impresionismo se caracteriza por su persistente experimentación con la iluminación. El manejo de la luz se considera un factor crucial para alcanzar belleza y balance en la pintura. Los cuadros impresionistas se construyen técnicamente a partir de manchas de colores, las cuales actúan como puntos de una policromía más amplia. Por ello, al observar sus obras es necesario mantener cierta distancia, dejando así que aparezcan las luces, figuras y sombras. La aparición del impresionismo ocurre como consecuencia de un gran cambio social. Durante el final del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, suceden una serie de transformaciones sociales: la revolución industrial, la revolución francesa, el Imperio de Napoleón, la restauración de los movimientos sociales y las reformas de la burguesía.

Si reparamos en el área de artes plásticas y visuales, se puede señalar que las escuelas primarias, secundarias y preparatorias, actualizar sus planes de estudio para responder a la realidad e integrar laboratorios para el trabajo práctico.

Aún falta reconocimiento social para dichas carreras en comparación con otras, como derecho, economía y medicina. Todo esto impacta seriamente en los alumnos y puede generarles, sentimientos de culpabilidad, problemas de autoestima, sobre exigencias, desmotivación, déficit en su rendimiento y aprovechamiento escolar, y hasta apatía, enfermedad, deserción. Por lo tanto, es muy importante que artistas, docentes e investigadores realicen estudios para conocer más de esta situación y ayudar a los estudiantes a legitimar la tarea artística y la profesionalización en artes como un dador de identidad personal y social.

1.2. Planteamiento del Problema

Así mismo, es importante señalar que los retos de la Educación en Artes Plásticas y Visuales varían con el tiempo y están estrechamente ligados a las nuevas tendencias en las políticas educativas a nivel mundial y sus consecuentes cambios de modelos pedagógicos y de paradigmas, en cuanto a conceptos, corrientes y teorías.

Un ejemplo representativo de ello es la Declaración Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1988), sobre la Educación Superior en el Siglo XXI. En sus lineamientos, trazados en 1998, se destaca la necesidad de concentrar los esfuerzos en el aprendizaje y se hace hincapié en la formación integral de los estudiantes, en tanto ciudadanos y futuros egresados universitarios que deben contribuir a forjar una mejor sociedad.

De esta forma, se flexibiliza el proceso educativo haciéndolo más versátil y adecuado a las necesidades, exigencias,

inquietudes y problemáticas de los correspondientes campos profesionales, se propicia que los estudiantes diseñen su propia ruta de aprendizaje de acuerdo a sus proyectos; se diversifican los perfiles de egreso y se elaboran nuevas estrategias didácticas en virtud de la heterogénea constitución de los grupos; por mencionar solo algunos objetivos. Este giro radical de concepción ha llevado a reflexionar de una manera continua y colegiada con el fin de lograr una adaptación congruente entre el currículo formal y el currículo vivido.

Currículo vivido que, como bien sabemos, arroja señales contundentes sobre el real impacto que produce en los alumnos la aplicación práctica de los planes y programas de estudios establecidos. Quedando en las autoridades y en los docentes a cargo el tomar en cuenta dichas señales y estar dispuestos a hacer los cambios necesarios en cuanto les es posible.

El estudio de los estilos Impresionistas busca como finalidad didáctica que los estudiantes universitarios o de talleres de pintura adquieran habilidades analíticas y prácticas.

(Garay Alemany, 2020), sostiene que las habilidades analíticas son la capacidad de recopilar información y analizarla a fondo. Se refieren a las habilidades de resolución de problemas y la toma de decisiones basadas en conocimientos extraídos de la información recopilada. Se utilizan para detectar patrones, generar ideas, observar datos, recopilar datos, interpretar datos e integrar nueva información.

De acuerdo con lo planteado, se presenta la siguiente pregunta que guiará el estudio **¿Es la Técnica impresionista una herramienta didáctica en las instituciones de Educación Superior para el logro de competencias?**

1.3. Justificación

Este estudio es importante porque sus resultados proveerán información para mejorar el currículo para los diferentes niveles educativos. De igual forma, los docentes pueden utilizar el Impresionismo como un método didáctico para que los estudiantes de Teoría, materiales y técnicas de la pintura adquieran habilidades analíticas y prácticas", debido a que muchos estudiantes desconocen todas las posibilidades que puede ofrecer al aprender y practicar la Técnica Impresionista y se limitan a trabajar con técnicas básicas. Asimismo, en muchos centros se realizan actividades artísticas solo con el fin de realizar algún objeto final.

1.4. Objetivos de la investigación

El objetivo del estudio se enfoca en la comprensión de hechos históricos de los estilos impresionistas como herramienta didáctica que permita a los estudiantes de Teoría, Materiales y

Técnicas de la Pintura, adquieran habilidades analíticas y prácticas en procesos de las pinturas.

1.5. Viabilidad del impresionismo como un método didáctico en pintura.

El proyecto será innovador; puesto que permitirá al investigador conocer más afondo sobre el estilo y de esta forma desarrollar los conocimientos artísticos, para adoptar los contenidos curriculares para integrar la formación de una cantidad mayor de estudiantes.

II. MARCO TEÓRICO

MARTÍNEZ, Elvira y DELGADO, Juan (2016:5) dan un gran aporte sobre el arte que por medio del dibujo cuenta, informa sus impresiones de los objetos a veces de forma más clara que verbalmente que vincula a su desarrollo y a su cambio estas experiencias irán modificando sus esquemas y enriqueciéndolos; ya que para los niños significa un medio de expresión que realizan naturalmente y en forma de juego en el que vuelcan sus experiencias, emociones y vivencias.

Por su parte VILLACÍS, Aníbal (1927:2) se apodera de la superficie pictórica del lienzo para hurgar misterios que se remontan a tiempos milenarios en los que el hombre de los Andes y del Altiplano se enfrascaba con el barro y el fuego, para hallarse a sí mismo en medio de la naturaleza desbordante, esplendorosa y salvaje de las sierras. Ese deslumbramiento ante la magia de la existencia misma se percibe aun en las pinturas del ecuatoriano, convocados por el encantamiento que surge y surte los dedos del hombre y de la piel misma de la tierra.

En este sentido; VILLAJES, Aníbal (1985) habla acerca de la realidad que el ser humano es capaz de aprehender es solo una interpretación de esa realidad. "El mundo de la pintura es mi representación". En efecto, el hombre no conoce ningún sol ni ninguna tierra ni ningún mar; sino solo ese ojo suyo e intransferible que vislumbra un sol, solo esa mano suya que toca una tierra o que hunde en la ola del mar; y solo conoce ese espíritu suyo que capta sol, tierra, agua y todo lo demás y lo interpreta según sus conocimientos, sensaciones, voliciones. FERRA, Miró Joan (1983:6); más allá de toda especulación o tendencia en las artes visuales, la pintura artística se ha convertido en una forma de expresión personal visual no dictada por la demanda, que trasciende el material usado, emergiendo detrás de las formas, tonalidades, y matices de colores, un contenido que invite al espectador a explorar un camino que se recorre a través de las manos del mismo pintor, siempre partiendo de los elementos básicos de la pintura: línea, forma, textura, valor tonal, color y la organización de estos en el espacio de la superficie sobre la cual se pinta.

(Liceo, 2020), señala que: “Las técnicas utilizadas en el impresionismo lo distinguen de la forma tradicional de representar escenas en un papel. El movimiento creía en pintar una escena con colores y luces reales. El pintor francés Pierre Bonnard describe claramente el objetivo de los pintores impresionistas: “Lo que busco es la primera impresión: quiero mostrar todo lo que uno observa al entrar por primera vez en la sala: lo que mi ojo percibe a primera vista”. Se trata de la vida vivida en pequeños encuentros”.

Marco Conceptual

Efectos ópticos: La fragmentación del color en sus componentes y la reconstrucción del tono en la retina del espectador.

Empaste: Es una técnica utilizada en pintura, donde el material se coloca en un área de la superficie en capas muy gruesas, por lo general suficientemente gruesa como para que sean visibles los trazos del pincel, cuchillo de paleta o los propios dedos. La pintura también se puede mezclar directamente sobre el lienzo.

Información conceptual: La investigación conceptual se define como una metodología en la que la investigación se lleva a cabo mediante la observación y el análisis de información ya existente sobre un tema determinado.

Línea de investigación: Es un enfoque que abarca conocimientos, inquietudes, prácticas y representaciones de análisis que admiten el desarrollo de proyectos contruidos de manera metodológica alrededor de un tema de estudio. Habilidades analíticas del pensamiento.

Currículo vivido: Se confluyen y se entrecruzan diversos factores como el fundamento cultural de los estudiantes, situaciones imprevistas, factores socioculturales.

Finalidad didáctica: Trata de adquirir y aumentar el conocimiento sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje (su objeto de estudio). Intenta describirlo, explicarlo e interpretarlo mejor.

Pincelada descriptiva: El uso de una pincelada cuidadosamente aplicada para ser máximamente eficaz en la pintura.

Yuxtaposición de colores: Es la forma de mezclar los colores, se coloca un color al lado del otro generando la sensación de la mezcla sin que se logre físicamente, es el ojo de las personas el que visualiza los colores.

Imprimaciones: Es la capa del lienzo que va a quedar en contacto con la pintura y tiene un tono específico, seleccionado voluntariamente por el pintor. Habitualmente está elaborada al óleo y sirve también para impermeabilizar, evitando así que la pintura muestre un aspecto mate.

Asimetría: Podemos determinar por tanto que la asimetría es un sinónimo de anomalía, desigualdad, irregularidad, desproporción, desequilibrio o deformidad.

EL IMPRESIONISMO COMO UN MÉTODO DIDÁCTICO PARA QUE LOS ESTUDIANTES DE TEORÍA, MATERIALES Y TÉCNICAS DE LA PINTURA ADQUIERAN HABILIDADES ANALÍTICAS Y PRÁCTICAS.

Diseño curricular

Tiempo y Duración: Semestral

SEMANALES: 6. Teóricas: 2. Practicas: 4. - TOTALES: 96.
Teóricas: 32. Practicas: 64.

CONTENIDO Y CRONOGRAMA

Clases teóricas	PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA. Y CONTEXTO HISTÓRICO DEL IMPRESIONISMO. PRESENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS PARA: • (MATERIALES PARA EL TALLER) • (EXPOSICIÓN VIRTUAL)
Clases teóricas	FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL MOVIMIENTO IMPRESIONISTA. CARACTERÍSTICAS IDENTIFICATIVAS DEL MOVIMIENTO. INFLUENCIA DE LOS AVANCES TECNOLÓGICOS.
Teóricas	PRINCIPALES PINTORES Y OBRAS. EL CASO DE MANET Y MONET
Teóricas - practicas	RENOIR DEGAS Y SISLEY
Teóricas - practicas	OTROS IMPRESIONISTAS A TRAVÉS DEL TIEMPO. PINTORES IMPRESIONISTAS EN LATINOAMÉRICA
Practicas	ENSAYOS CON LA TÉCNICA IMPRESIONISTA TALLER 1: REPLICA IMPRESIONISTA CON LA TÉCNICA DEL ACRILICO. TALLER 2: OBRA LIBRE CON EL ESTILO IMPRESIONISTA APLICANDO LA TECNICA DEL ACRÍLICO.
noviembre Practicas / Teóricas	LAS GRANDES EXPOSICIONES DE PARÍS
Practicas noviembre	EL MANEJO DE LAS OBRAS DE ARTE TIPOLOGÍA DE LAS EXPOSICIONES
Practicas	REVISIÓN DEL TALLER
	EXPOSICIÓN VIRTUAL

Bibliografía

- Garay Alemany, V. V. (2020). *Habilidades analíticas y prácticas*. Salamanca: Universidad de Salamanca.
- Gonzalez, L. (2018). *El Impresionismo*. España: En Línea: <https://theartmarket.es/impressionismo-la-pintura-de-la-luz/>.
- Liceo, R. (2020). *El Impresionismo*. España: Editorial; Los artistas.
- Mendez, C. (2018). *El Modelo COL*. Mexico: Bellas Artes.
- UNESCO. (1988). *Declaración Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura*. Ginebra: Unesco.
- Verde Trujillo, Y. (2013). *El aprendizaje basado en problemas en la apreciación de las artes plásticas*. Habana Cuba: En Línea: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-58982013000200011.