

Sobre la importancia del Arte

Por: MVertti ¿Por qué será que el Arte es tan menospreciado en las escuelas y la sociedad? Como docente de la materia, me he encontrado con sorprendentes comentarios de estudiantes, padres de familia y peor aún, de los propios académicos. Dentro de la lista interminable de los malos comentarios que se han hecho sobre la materia, recuerdo uno que ha quedado registrado en mi memoria, alguien con escaso conocimiento del Arte y con intención de llamar mi atención por reprobar a alumnos que no cumplían con los trabajos pedidos, me dijo de manera muy seria y formal "...se está quitando tiempo a Español y Matemáticas para impartir tu materia y los jóvenes se cansan de hacer las cosas que les pides...". Anonadada debido al hecho de que una persona tan preparada me diera una razón tan fuera de contexto y pobre, decidí hacer saber mi opinión sobre la importancia del Arte en la educación. La Secretaría de Educación Pública (SEP) impone la enseñanza de la Educación Artística como parte del programa de diversidad cultural de México. Así también uno de los propósitos es que el alumno valore la importante riqueza cultural y artística que existe en nuestro país, partiendo de una vivencia cognitiva, afectiva y estética. Lo cual significa que cada alumno que tome la materia, se enfrentará a la apreciación de la estética a partir de la exploración de las imágenes y de sus propias capacidades creativas e imaginativas, del uso de su propio cuerpo como medio de expresión, desde la dramática teatral, musical, sonora, etcétera. Si bien es cierto que no todos los alumnos se concentrarán a ser artistas y exponer en importantes Ferias de Arte Contemporáneo, Museos, Galerías, Teatros y Salas de conciertos, la importancia de la educación plástica y visual tiene su importancia en una sola palabra: expresión. Expresar, según el diccionario Larousse es "La representación del pensamiento o los sentimientos por medio de la palabra, de signos exteriores, de gestos; etc. Manifestar una persona lo que piensa o siente. Manifestar el artista lo que pretende con su arte." De este concepto se desprenden otra serie de palabras como expresión, expresionismo, expresionista, expresividad y expresivo, de las cuales todas tienen el mismo sentido: la manifestación de las emociones y los sentimientos por medio de diferentes medios artísticos. Con base a lo anterior me pregunto ¿Cuántas veces al día expresamos lo que sentimos realmente? ¿Cómo expresamos una idea o un pensamiento?. Al hablar de la expresión, casi de inmediato se vincula la palabra creación. Existen personas que necesitan crear para expresarse, puesto que las palabras, las imágenes, la música y los sonidos existentes no son suficientes para hacerlo. Imaginen si en 1486 alguien no hubiese hecho un dibujo de un "Tornillo aéreo" o de una "Máquina voladora con alas semi-fijas", o un "Patrón de un automóvil", ¿en qué nos transportaríamos? Todos los trabajos antes mencionados se los debemos a un dibujante llamado Leonardo Da Vinci, quien además de ser conocido por sus pinturas como "La Gioconda" o Mona Lisa, fue un gran dibujante e inventor, Da Vinci estaba convencido de que el único medio de expresión de sus ideas era el Arte. Así puedo mencionar diferentes creaciones que han pasado a lo largo de la historia y que nos dejan grandes enseñanzas tanto de vida como de disfrute sonoro, visual o hasta estético; entre ellas destacan "Romeo y Julieta" de William Shakespeare, una tragedia que nos muestra una de las múltiples caras que tiene el amor profundo ante el egoísmo de la sociedad. Actualmente el Arte se vincula directamente con la sociedad; por ejemplo la colección de instrumentos musicales creada por el artista Pedro Reyes, consta de un proceso creativo en el que más de 6,700 armas decomisadas del narcotráfico mexicano, se convierten en música para los habitantes de Ciudad Juárez. Está por demás destacar que cada esfuerzo que se ha hecho dentro del ámbito artístico, es una alarma que el artista da para mostrar las ideas, emociones y pensamientos que cada uno tiene, ya que si bien es cierto que "cada cabeza es un > mundo diferente", también es cierto que el Arte es la manera más sana de expresar lo que se siente. Finalmente, el Arte no es una actividad a la que se dedican unos pocos muy de vez en cuando, es una profesión en todo el sentido de la palabra, porque los que nos dedicamos a esto, somos profesionales en el ámbito y quienes los compartimos a través de la docencia, somos a los que más nos importa que se preste atención a lo que se está creando por cada alumno, porque tan importante es conocer de Matemáticas como de nuestros propias maneras de expresarnos desde el cuerpo, el pensamiento, los materiales, herramientas, la música, las letras y la voz.