

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
REFORMA EDUCACIONAL
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

EL DIBUJO EN LAS ESCUELAS
NUEVAS DE ALEMANIA

POR

LUISA SALINAS

2 X

SANTIAGO DE CHILE
M C M X X V I I I

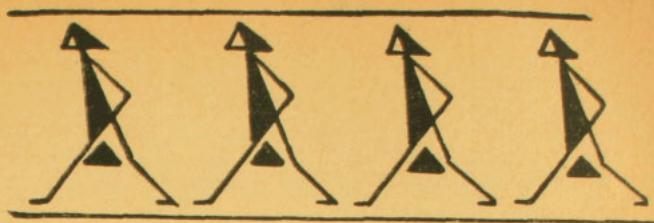
PUBLICACIONES DE LA REVISTA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Hemos decidido publicar en tiraje aparte este interesante trabajo de la profesora chilena Luisa Salinas, que actualmente estudia en Alemania y que ha tenido ocasión de presenciar—por las ideas que nos envía—el notable resurgimiento que en materia de arte infantil, realizan los maestros alemanes.

Nuestra reforma educacional restaura en la escuela chilena, las actividades artísticas, que hasta ahora han sido menospreciadas. La infancia tiene derecho a internarse, normal y progresivamente, en las regiones del arte y de la belleza, siendo los maestros chilenos, los primeros y más celosos guardianes de este sagrado derecho común.

Recomendamos a nuestros compañeros, muy de veras, la lectura del sencillo y sugerente trabajo de Luisa Salinas.

Santiago, Septiembre de 1928.

El Dibujo en las Escuelas Nuevas de Alemania

POR

LUISA SALINAS

Profesora Chilena en Comisión de Estudios en Alemania

Dresden, 8 de Mayo de 1928

EL dibujo en nuestras escuelas de Chile debe cumplir su más alta misión, la que consiste en proporcionar noble y puro goce, perfeccionando el instinto estético.

El dibujo y modelado se pueden clasificar como expresiones creadoras intuitivas por la finalidad que los guía, pues el niño hace de una masa deforme una forma, o cambia una forma en otra ya sea como medios para aprender o para expresar lo aprendido; el niño adquiere conocimientos valiéndose de un procedimiento intelectual y práctico a la vez.

La habilidad para dibujar debe ser patrimonio común a todos y no sólo de algunos seres privilegiados, por esto la escuela debe lograr que todos los educandos lleguen a representar con exactitud por lo menos los contornos de lo representado, la mayor parte de las asignaturas dan ocasión para tales dibujos. En la escuela chilena es éste un problema de gran interés, pues todos hemos visto que la mayor parte de los niños abandonan el liceo y la escuela incapaces de dibujar.

La enseñanza moderna se propone perfeccionar estos impulsos de expresión por medio del dibujo, en parte con arreglo a la realidad y más aún dejando libre expansión a la fantasía creadora.

EL DIBUJO DEL NATURAL exige cualidades artísticas que no están al alcance del niño: visión precisa, interpretación de movimientos, abstención

Enseñanza del Dibujo en las Escuelas Nuevas de Alemania

Pasaré ahora a relatar lo que he observado y aprendido en mis asistencias a las clases de dibujo de la escuela de ensayos de nuevos métodos en Berlín, en Dresden y en Hamburgo.

Distinguidos y activos profesores de grandes iniciativas tienen esta asignatura a su cargo en algunas escuelas; en otras enseña este ramo el mismo profesor de la clase. Ellos no se guían por un programa ni aconsejan un método determinado, principalmente para la escuela primaria. Creen que toda enseñanza debe crecer del eterno movimiento de la vida y que ningún molde debe oprimirla. Las experiencias efectuadas ya, no han sido hechas para estudiar el arte infantil en un sentido científico, sino que se han esforzado en demostrar como, por la urgencia de la época, se ha podido encontrar el camino para la nueva enseñanza del dibujo en la escuela; se cree que el método que se limita a la imitación muerta de los objetos incurre en error y que es necesario poner en relación el trabajo artístico con la vida práctica.

Ritmo

La nueva enseñanza deja al niño que trabaje completamente libre sin que nada lo detenga, porque no quiere destruir la confianza que él tiene de su saber y de las fuerzas de su espíritu. Esta fuerza intelectual de los niños que les induce a veces a dibujar con una admirable comprensión de las cosas y que asombra a veces a los adultos, no debe ser presionada en ningún modo por el profesor, quien debe tratar que la actividad espiritual de sentimiento, inteligencia y voluntad trabajen hasta el final unidos a la forma creadora. La actividad productiva y reproductiva la despliega el niño jugando, pues su arte es un pequeño mundo para él, el arte en los adultos es muy diferente, pues el hombre sabe y piensa. El trabajo artístico que trata siempre de la reproducción de una representación debe tomar en cuenta que el arte creador en el sentido de la imitación exacta de la naturaleza, es decir, copiarlo todo hasta lo de ninguna importancia, es la muerte de todo arte. Quien quiere copiar un objeto de la Naturaleza puede dibujarlo directamente sabiendo que no yerra en la reproducción a través de la visión; pero quien tiene ya en su espíritu una idea que quiere expresar, no puede dibujar de la Naturaleza porque no ve en ella la intensidad de su representación, sino que ésta por el contrario lo reprime. Estas son las razones por las que las nuevas prácticas escolares prescindan de la copia exacta del natural.

Por otra parte, el pedagogo del arte, Cornelius, dice que los grandes ar-

tistas como Leonardo, Miguel Angel, Diner, Grunewald, han dibujado siempre del natural pero involuntariamente a la medida de su idea, como aún lo hace hoy todo verdadero artista. Es menester comprender que estos artistas no han dibujado muchas veces correctamente, no porque no hayan podido sino porque han obedecido a la idea de su imaginación. Al artista le sirve la Naturaleza de objeto de estudio, durante su dibujo y antes y después de él. El objeto de estudio es el conocimiento de la forma y no una fotografía de la visión, la que no tiene nada que ver con el carácter de la forma.

Ritmo

La escuela nueva lleva al niño a observar la Naturaleza no para copiarla directamente, sino que lo hace estudiar las formas y colores por medio del recorte en papel de color, la plasticidad y volumen por el modelado y en seguida el dibujo que representa las experiencias del alumno tal como

su inteligencia las ha comprendido; casi siempre estas representaciones tienen como fin una ilustración o una decoración práctica.

Hay profesores que opinan que la ilustración de historias o poesías se ha divulgado en las escuelas sin moderación y hallan en esto la desventaja de que el alumno se habitúa a dibujar mecánicamente figuras y escenas con tal destreza y facilidad que puede presionar su libertad de pensamiento y hallar monótono esta clase de trabajo. Sin embargo, estos temas son muy útiles para establecer la unión entre los diferentes ramos de la enseñanza. Se practican también desde los primeros años las ilustraciones que representan actividades de la vida infantil y de las personas que rodean al niño; estas representaciones las expresan por medio del recorte, modelado o dibujo libre.

Las escasas dos horas semanales que la mayor parte de las escuelas dedican en cada sección al dibujo, no alcanzan más que a impulsar al niño a expresar por este medio lo que siente.

Del natural

Es imposible estudiar cuidadosamente y acabar en extremo todos los temas, esto por fortuna no es lo más importante, basta con encaminar al niño a la vida espiritual, ayudándolo a aumentar las fuerzas que le inducen a representar lo que piensa, hasta que una materia que le despierte vivo interés le absorba toda su atención y le haga desarrollar sus sentimientos. Esto tiene especial importancia al tratarse de niños del pueblo, quienes sufren las consecuencias de las malas condiciones en que viven desde que han nacido; si la escuela sólo tiende a formarlos proporcionándoles conocimientos y materias que más tarde va a aprovechar el hombre para merecer el pan, sin desarrollar en su alma ningún sentimiento por lo bello, ese hombre no puede ser feliz ni sentir la alegría de vivir.

Los que enseñan el dibujo en las escuelas modernas se esfuerzan por hacer que el alma fría de los niños se torne grande y cálida por medio del arte creador que llena además el fin de PREPARACIÓN AL TRABAJO. El objeto del dibujo en la escuela es habilitar al niño para que con el empleo de la forma y del color su inteligencia forme un trabajo digno de ser llamado artístico.

A pesar de no existir un programa determinado de materias para esta enseñanza en las escuelas nuevas, se puede hacer una diferencia entre CLASES INFERIORES, CURSOS MEDIOS Y CLASES SUPERIORES.

CLASES INFERIORES

Así como el lenguaje y la escritura le sirven al niño para expresar su vida interior, así la pintura y el dibujo deben servirle también para manifestar lo que piensa y siente. Es ya conocido que el niño tiene expresiones gráficas casi tan temprano como cuando comienza a hablar. Todos los niños ya han garabateado en la casa antes de venir a la escuela. Llenos de alegría y orgullosos de sus conocimientos cuentan ya a la profesora en la primera hora de clase y sin que se les interrogue que ellos ya saben pintar algo. Nuestra primera preocupación debe ser no destruir esa alegría y orgullo que el niño siente de sus propios conocimientos, pues su asombrosa productividad nace de la inquebrantable confianza que él deposita en sí mismo.

Trabajos del natural

La primera vez que el niño dibuja en la escuela lo debe hacer jugando como lo hacía en su casa, y el profesor debe jugar con él. Se le dejará al principio dibujar lo que quiera y con el material que él elija. Algunos trabajan mejor con colorido y otros sin él; se puede observar que el 90% utilizan

color. El material más recomendable es carbón, lápiz de color, pastel, por ser de fácil manejo, se aplica casi siempre sobre papel gris.

La escuela nueva toma en cuenta el principio que dice «El hombre, (y también el niño) necesita estar tranquilo y de buen humor para pensar y crear» y atiende a ciertas condiciones, como ser la repartición de material antes de empezar la hora de clase, que contribuyen a aprovechar mejor la hora o las dos horas seguidas en los cursos superiores; al terminar, los trabajos son colocados sobre el pizarrón para que todos observen la producción de la clase. Se conversa sobre los dibujos y cada niño dice con sinceridad lo que piensa del trabajo del compañero. Con esto se les acostumbra primeramente a observar con detención cada dibujo para comprender qué es lo que el autor ha querido representar y además se habitúan a criticar las obras ajenas sin severidad. Los niños creen opinar y juzgar con rectitud y se respetan mutuamente sus ideas.

Después de algún tiempo solamente insinúa el profesor algún tema conocido de los niños y que sea muy del agrado de ellos. Ví una clase en que la profesora les dijo a sus alumnos: «Vamos a dibujar un lindo muñeco de colores, ustedes ya lo conocen», (un payaso articulado de madera que mueve las extremidades al tirarle una cuerda), y les mostró el juguete. Pero explicó a los niños que no debían dibujar ese mismo, sino otro distinto ideado por ellos y que todos debían trabajar independientes sin imitar al vecino, pues querían alegrarse mucho al fin de la hora de clase con los hermosos resultados que iban a obtener. Los alumnos trabajaron con ardor y entusiasmo y al final de la hora, cuando los dibujos fueron colocados sobre los pizarrones y observados por todos, vieron las particularidades de cada uno y dijeron lo que les agradaba y desagradaba de ellos.

Por este medio aprenden los alumnos uno del otro sin que la conversación o crítica los acobarde o intimide, no se despiertan vanidades, los niños intervienen seriamente, opinan y dan su juicio.

Posteriormente se continuó este tema; los niños recortaron el muñeco sobre cartón, lo articularon y pintaron, o bien lo vistieron y adornaron con papel de color o con lanas y género; de aquí nacieron toda clase de ideas. Temas como este permiten a los alumnos revelar bien sus gustos y aptitudes y les proporciona además la alegría y satisfacción de hacer con sus propias manos un objeto a propósito para jugar. De estos trabajos nace la correlación con las labores de mano y otros ramos. Semejantes temas se desarrollan en plasticina, los niños modelan sobre una pequeña tabla por lo general, sin más instrumentos que sus propios dedos.

TRABAJOS CON RECORTES DE PAPEL DE COLOR

Estos trabajos se ejecutan en los primeros años para la formación del gusto y valor de los colores, y para el conocimiento de las formas, y la repartición de superficies. Se hacen además con este material motivos ornamentales aplicables a la decoración de tapas de libros, horarios, marcos, etc.

Los objetos, figuras y paisajes representados con papel son recortados en pequeños pedazos directamente con el dedo o a tijera, que pegados uno junto al otro llenan superficies de diversos colores armónicos y componen un pintoresco cuadrado.

Hay profesores que excluyen de sus clases temas de recortes, como: un limón, un espejo, etc., por considerarlos áridos y monótonos para los niños, quienes no obtienen con esto nada más que una mayor destreza en la habilidad manual. En cambio con otros temas en que pueda ponerse en actividad la fantasía, se logra también desarrollar la habilidad manual sin que el niño lo perciba.

OTROS TEMAS.—La vida los ofrece diariamente nuevos e interesantes para las clases de dibujo. A menudo dejan los profesores que los mismos alumnos los busquen. Voy a anotar una lista de temas encontrados por los mismos alumnos en tres minutos antes de comenzar una hora de clase: Paseo por el bosque, El castaño en flor. La cancha de juegos y los jugadores. Buen tiempo y gente paseando en la pradera. Jardín donde se cultivan las flores. El patio de la escuela y niños haciendo gimnasia. Fiesta infantil. El tráfico en Postdanplatz. El cazador. La golondrina alimentando sus hijos. Una tempestad. Lo que hace el viento. Un bote en un día de temporal en el mar. Después de comentar estos temas un grupo de niños se decidió por dibujar un tema determinado y los demás, cada uno, uno diferente.

Grabado en madera

Otras veces el profesor les dice: «Ahora se van a dibujar ustedes mismos con algo que sea propio de ustedes y que quieran mucho». Los niños hacen

su auto-retrato sin ninguna pretensión ni cuidado, en todas las poses, de todos los lados, porque ellos representan con cariño lo que conocen bien; al terminarlo, al final de la hora escriben junto a la firma: «Yo y mi muñeca», o bien, «yo y mi perro, etc.»

Ya en el tercer año escolar hay posibilidades de ensayar otros temas: Se les hace escribir un par de versos o una corta frase, sobre su hoja de papel para que cada alumno represente con el dibujo el pensamiento que encierra lo escrito. Algunos interpretan con mucha profundidad y acierto el momento psicológico que la frase les hace sentir, interpretación que expresan por su dibujo y además por una expresión escrita, explicativa. Ambas manifestaciones están siempre de acuerdo con el grado de desarrollo intelectual del niño, que el profesor comprende muy bien y que jamás corrige en forma directa. El debe colocarse en pos del alumno, estar atento al objeto que quiere representar, guiarlo a seguir su divisa para lograr profundizar la comprensión de las cosas sin quebrantar su naturaleza. De este modo se consigue perfeccionar al niño sin corregirlo con la ciega autoridad disciplinaria que sólo sirve para estropearle su espíritu. La alegría creadora del niño no debe sentir que el maestro lo guía, pues los medios de expresión de lenguaje, pintura, plástica, música, etc., son la mejor muestra del grado de desarrollo de la inteligencia y la única manifestación externa de su vida interior.

La actuación del profesor consiste en estimular a los alumnos y hacerles ver qué conviene indicar, acentuando la idea principal del cuadro para llevarlos hacia la atención de las cosas substanciales omitiendo los detalles innecesarios.

Así en el dibujo de animales, perros, gatos, caballos, peces, aves, se atiende no tanto a la estructura anatómica de lo que se quiere representar, sino a las características esenciales del animal. Estas particularidades se encuentran por medio de preguntas y conversaciones sobre el tema, del cual los alumnos dan siempre interesantes detalles, pues ellos observan los seres vivos con interés y los representan en el medio en que lo han visto y con sus características: el caballo ágil y orgulloso, el pájaro cantando en la rama, etc. En las clases de recorte en papel de color se observa también que los alumnos siempre acompañan al ser viviente que representan, de algo que esté relacionado con el medio en que vive.

Los animales de fábula o leyenda son temas de gran interés para que los niños desplieguen su fantasía

En estos cursos inferiores se inician en los primeros trabajos de escritura artística o de adorno en la confección de pequeñas etiquetas, horarios, placas con una educativa y hermosa sentencia, etc., temas que tienen además por objeto el desarrollo de la habilidad en la disposición de los espacios.

CLASES DEL GRADO MEDIO

Como he dicho anteriormente, he observado que el objetivo principal que persigue la clase de dibujo en el «primer grado de la escuela nueva es la libertad de creación. En las clases intermedias se continúa desarrollando temas de esta misma naturaleza. Comienzan por ocuparse del color, usando en lo posible buena y liviana acuarela, pincel grueso y papel blanco. He visto que muchos alumnos utilizan cajas con 7 ó 12 colores de la Fábrica de Redeker y Hennis, Nürenberg.

Los primeros ejercicios consisten en el manejo del material en manchas con mezclas de colores, situados uno junto al otro en armonía por analogía o por contraste; luego viene el conocimiento de los tonos fríos y cálidos; el valor de los colores en gama de tonos, llevándolos poco a poco hasta lo más fuerte o hasta lo más débil. Siempre se utilizan estos medios para expresar una idea o sentimiento, con algún ritmo que el alumno elige; he visto temas que representan emociones de alegría, de tristeza, un motivo de música, etc.

Los niños deben desde el principio acostumbrarse a expresar algo con los colores y no a usarlos maquinalmente. Estos estudios sirven también para dar algunos pasos hacia el arte aplicado. Así ví en la Versuchsschule de Dresden hermosos affiches de réclame ejecutados por los alumnos utilizando un solo color en sus diferentes tonos.

El dibujo decorativo se comienza en las clases intermedias con un rumbo práctico, es decir, para todo aquello que les vaya a servir más tarde en alguna profesión; se ejercitan en dibujos de aplicación a las labores femeninas, adornos, modas, sombreros, en las escuelas de niñas, y a trabajos en metal y madera en las de hombres. Se inician en la invención de juguetes, decoraciones de platos, jarrones, tejidos, etc.

Todos estos últimos temas tienen amplio campo de desarrollo en nuestras escuelas de Chile, haciendo conocer a los niños los motivos de decoración aborígen para que nuestro arte comience desde la escuela a formarse con un SELLO NACIONAL.

Los novios.—Dibujo del natural

Uno de los primeros temas de arte decorativo en este grado es un dibujo libre del alumno, con líneas y puntos sujetos a un ritmo determinado. La ornamentación de una guarda se hace formando sistemáticamente el motivo. Se comienza con el dibujo de una línea curva o recta repetida en un solo ritmo; se continúa el ejercicio en un segundo renglón del pliego de dibujo

agregando un adorno, y así se sigue en otros renglones hasta formar la guarda con el motivo definitivo.

La expresión del ritmo de las líneas se hace también en la ejecución de motivos tomados de temas de la naturaleza: las olas, la puesta de sol en el mar, el movimiento de las nubes, etc.

La aplicación de estos motivos ornamentales a objetos, como juegos de porcelana para té, jarrones, etc., se hace sin dar ninguna importancia a la perspectiva y a la luz y sombra del objeto.

Pocas veces estos proyectos quedan en el papel; he visto en las escuelas de Dresden y en Berlín que las alumnas ejecutan las decoraciones sobre el mismo objeto; cintas estampadas, adornos o aplicaciones bordadas para sombreros, carteras de cuero pintadas, y todo cuanto sea posible aprender y que sirva para la vida práctica. Los niños ejecutan con alegría objetos que pueden ser útiles en la escuela o en el hogar; las pantallas con motivos en papeles transparentes de colores, sostenidos por mallas de papel negro recortado en forma de una red para unir los extremos de los dibujos del motivo, son de muy bonito efecto e igualmente los vitraux.

Muchos de estos trabajos decorativos se hacen en grandes tamaños, affiches comerciales, avisos de fiestas escolares, guardas o frisos con figuras en recortes de papel, vitraux en papel trasparente, los ejecutan en grupos de alumnos en trabajo colectivo.

De estos temas se pasa a proyectos de decoración de la sala de clase, en la cual todo interesa, paredes, techos, ventanas, etc.

Y ya que llego a hablar algo relacionado con la decoración escolar, debo decir que todas las escuelas alemanas son muy sobrias en la decoración de sus salas. No existen casi los frisos decorativos en la parte alta de las mura-las, las que siempre están pintadas con un tono de color claro, amarillento, azulejo, o gris, y llevan desde el zócalo un friso de un solo color oscuro. En unas escuelas muy modernas de Hamburgo observé esta clase de decoración mural. En las salas el friso oscuro de la parte inferior concluye en la parte alta en un ritmo de ondas de franjas paralelas que van perdiendo fuerza de color a medida que suben.

La Landeschule recién terminada en Dresden, hermoso y moderno establecimiento escolar, se caracteriza por la sencillez de sus líneas arquitectónicas exteriores y por la sobriedad en el color de las salas de clases pintadas en un color brillante, claro y generalmente decoradas con líneas o franjas paralelas en tres o cuatro tonos suaves, livianos, que corren verticalmente desde el techo hasta el piso.

En estas escuelas como en las demás de Alemania, más dos o tres copias de buenos cuadros o hermosas ilustraciones de leyendas o de cuentos, completan el adorno interior de las salas, siempre muy claras, con muebles cómodos y aseados para que los niños trabajen alegremente.

LA ESCRITURA ARTÍSTICA que apenas se hace en las escuelas de Chile, tiene aquí gran importancia y se aplica en la confección de affiches y monogramas, avisos comerciales, etc. Los alumnos inventan muchas veces libremente un tipo de letra y lo aplican a una carátula para pieza de música o de una portada para revista, les agregan una pequeña decoración que armonice con el fin del tema y las colorean en un solo tono, o bien en solo negro, blanco y grises, o en dos o tres colores.

Las clases intermedias desarrollan además proyectos de máscaras que después modelan y pintan; resultan raras y curiosas caras con marcada expresión grotesca o romántica o con caracteres de ciertas razas, como la negra, la mongólica, etc.

El DIBUJO DEL NATURAL lo hacen los alumnos de estas secciones sin someterse a un examen prolijo y científico del modelo; se trata en estos temas de que caractericen la fuerza, movimientos, particularidades del modelo estudiado.

Como temas tomados de la vida diaria dibujan a veces los alumnos, el almacén, el taller, la fábrica donde sus padres trabajan, etc. En el desarrollo de estos temas tropiezan con dificultades de perspectivas de edificios, calles, muebles, que vencen con el ejercicio repetido y observaciones hechas al final de la clase por los mismos alumnos; en estas conversaciones descubren y conocen ciertas reglas y leyes del dibujo y del colorido.

Las representaciones de paisajes, marinas, las dibujan recordando lo que han observado en sus excursiones por el campo o por la playa, o bien lo que su rica fantasía les lleva a representar en el papel.

El estudio de decoraciones de interiores de habitaciones se practica tomando en cuenta el estilo arquitectónico de la construcción y el fin a que la pieza está destinada. Estos ejercicios sirven para comparar y estudiar la antigua y moderna arquitectura, se interesan por los diferentes estilos y épocas sin recargar a los niños con conocimientos detallados, pero sí procurando que lleguen a formarse una idea precisa y elemental de las arquitecturas de los diferentes siglos.

De igual modo se hace el estudio de los pintores antiguos y modernos. Las continuas visitas de los alumnos a los museos y galerías son aprovechadas para nutrir el espíritu infantil despertándolo a la inteligencia de la comprensión estética. Sabemos que el sentimiento artístico es innato en los hombres; al profesor le corresponde la tarea de formarlo, dirigirlo para que no permanezca embotado como cualquier otro instinto; él debe dar un impulso al desarrollo de los sentimientos estéticos con su atinada actuación en las clases, sin correcciones directas y ayudándose con la asistencia de los niños a conferencias sobre arte y visitas a las buenas exposiciones.

GRADO SUPERIOR

En este grado superior en que los niños ya han adquirido cierta técnica en el dibujo, se hace más difícil la enseñanza del ramo por el cuidado que se debe tener para evitar que al dibujar del natural los alumnos caigan en el error de hacer una copia fotográfica de la Naturaleza. El grado de desarrollo de la inteligencia infantil no permite exigir de los niños obras acabadas; no es necesario que luzcan en sus producciones una técnica brillante que es a lo que conducen estos temas; la escuela nueva los practica, pero sin exigir a los niños una copia exacta, sino por el contrario, trata de hacer que no imiten absolutamente a la Naturaleza, porque se considera que una técnica brillante no es la única condición del arte. Al trabajar en los cursos inferiores se piensa que no es la envoltura exterior sino el espíritu, la estructura interior lo importante, a lo mismo atiende la enseñanza del dibujo en el grado superior, dejando que el niño por medio de representaciones libres exprese

las experiencias, los sentimientos e ideas que lleva en su inteligencia, esta actividad espiritual y de la fantasía en especial, es lo que contribuye a formarle su capacidad productiva.

Los cursos superiores en Alemania, como en Chile, tienen un número menor de alumnos que los de los otros grados; esto facilita al profesor la posibilidad de conocer particularmente a los niños; el trato individual es necesario para conocer la capacidad especial de cada uno y las tendencias o gustos

Proyecto de portada para un libro
hacia una u otra profesión que ya comienzan a desarrollarse en ellos; el profesor los estudia para iniciarlos en trabajos afines a la profesión a que se van a dedicar en el futuro,

El dibujo lineal y de proyecciones de cuerpos geométricos, que tiene un carácter de exactitud y ciencia, comprende también los temas de perspectiva, los cuales se excluyen de las clases de dibujo libre por considerar que este es un ramo científico y técnico que nada tiene que hacer con el trabajo de arte puro. Se observa una diferencia entre el dibujo lineal y dibujo libre, ambos son además por sí mismos trabajos científicos y artísticos. Si el niño se da cuenta de que su dibujo debe ser representado bajo las reglas de perspectiva se molesta su libertad de pensamiento para crear alegre y libremente, y su producción no resulta con el carácter personal que él pudiera imprimirle si no perdiera la confianza que él tiene de sus propios conocimientos. No quiero decir con esto que al dibujo lineal no se le dé importancia, pues en numerosas escuelas y recientes exposiciones he observado trabajos de los alumnos muy bien ejecutados al lápiz o en colores, a la pluma, en acuarela, de paisajes, edificios, escalas, interiores, proyectos de muebles, etc. La nueva escuela de vida y trabajo emplea esta clase de dibujo en las actividades del alumno para construir modelos de casitas, juguetes, aparatos de física y muchos otros trabajos a los cuales cooperan a veces en grupos para acostumbrarles a ejecutar una obra en común, a trabajar en sociedad; las clases de dibujo pueden servir muy bien al principio de educación, de habituar al niño a emplear sus energías físicas e intelectuales en el trabajo en común para bienestar de la sociedad y de la humanidad.

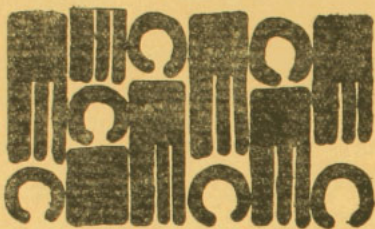
Una de las principales aplicaciones del dibujo en las escuelas alemanas es el GRABADO en LINOLEUM para la impresión de ilustraciones, programas y diversas decoraciones originales de los alumnos como las que muestran los dibujos adjuntos. Para este trabajo se emplean herramientas especiales, como las que fabrica Paul Wenzel. Dresden A. 1 con la marca «Rifra» Messer-Halter, y que por el precio de un marco 30 pf., proporciona una cajita de útiles para grabado provista del mango del cuchillo, un soporte de empuje y cinco hojas de cuchillitos de diferentes formas y tamaños. En Berlín existen otras fábricas de las que acompaño catálogo.

Las impresiones se hacen en negro o en colores y para ello se usan pinturas o tintas especiales como la marca «Yapanaqua», «Aquarellfarbe für den Druck von Holz und Linoleumschnitten», de la fábrica Günther Wagner Hannover und Wien.

En las escuelas de Chile este trabajo podría resultar más económico utilizando madera para grabados en lugar de linoleum que es un artículo importado y caro.

Las escuelas de niñas ejecutan además decoraciones de carpetas bordadas o pintadas, cojines, tejidos en rafia, pantallas y cuanto objeto sea posible decorar para ponerlo al servicio de la casa o de la escuela. Los profesores del ramo, lo mismo que los profesores especiales de dibujo de Santiago, hacen ejecutar a los alumnos la obra después de estar terminado el proyecto de dibujo aplicado. Los niños ejercitan proyectos de construcciones de muebles, juguetes, pequeños proyectos arquitectónicos, puentes, edificios, que manifiestan sus gustos individuales y temperamento. Así algunos rodean la casa que ellos quisieran construir para su propia habitación, de tranquilos y pintorescos paisajes, mientras que otros la instalan entre una fila de edificios en el bullicio de la ciudad.

Además de estos temas desarrollan las clases superiores otros dibujos de cosas abstractas. Se establece una relación entre dibujo y música con la representación de ritmos por medio de sencillas líneas; con el movimiento que el niño da a estas líneas expresa la manera cómo diferencia la música de una marcha, de un vals, de la moderna música de baile, de una canción popular, de un coro, etc.

Ritmo.

Para esto toda la clase canta una canción elegida de antemano, o bien un alumno o el profesor ejecuta al piano un trozo musical; en seguida expresan en el dibujo por medio de líneas o con tonos de colores el ritmo de la melodía; se obtienen resultados muy personales, algunos interpretan la marcha con líneas en ángulos cortantes, otros con rectas severas; el vals con ritmo ondeante y blando; aciertan bien en lo impaciente y nervioso de la música de las danzas modernas y para las canciones populares manejan las líneas y colores con substancial y exquisita exactitud.

En este grado escolar abordan a veces temas que los desarrollan en pliegos de grandes dimensiones. No hay para esto una tarea determinada, es un trabajo libre para el cual cada niño elige tema y material de su agrado; algunos ejecutan dibujos de animados animales, otros figura humana, ciudades, aldeas, etc., cada cual hace lo que le permite su fuerza de representación.

Los niños en la edad de 13 a 15 años que son los que asisten a las secciones que ahora me preocupan, manifiestan interés por hacer estudios de figura humana; así se ve cómo muchas veces hacen el retrato de sus propios compañeros, con líneas sencillas, sin que se detengan generalmente en el estudio de la luz y sombra. Ellos representan una cara como la entienden con grandes y esenciales trazos y muchas veces logran darle un asombroso parecido sin que la relación de las masas sea correcta. Cuántas veces, por el contrario, vemos un retrato inanimado, y sin embargo exactamente medido y brillantemente modelado. Esta es, si se quiere, una prueba de que el fin del dibujo no es hacer una copia fotográfica, sino la representación del espíritu interno con las formas esenciales del objeto. Los niños, sin mayor estudio construyen en pocos trazos una cara que es casi una caricatura; esto ya es mucho, pues logran representar con una sencilla construcción lo característico de las formas, a veces lo cómico y lo raro. Para satisfacer estos anhelos de representaciones de figuras, dibujan a sus propios compañeros, primero en estudios de partes del cuerpo al carbón, después caras de perfil y de frente,

y por último croquis completos; muchas veces colorean estos trabajos a la acuarela y hay quienes los ejecutan en modelado o con recortes de papel de color.

A pesar de que se les deja trabajar en libertad, sin embargo los niños al dibujar aprenden uno del otro, pues discuten y comparan las proporciones y los valores de los tonos al poner color. Al terminar la clase se observan todos los estudios, que son colocados en el pizarrón y cada uno dice lo que le parece de la obra de sus compañeros. Es admirable cómo manifiestan su personalidad en estos trabajos y cómo caracterizan al modelo con su verdadero humor y espíritu.

Hay aún otros temas que sirven en la clase superior para complementar los otros trabajos y juntos ayudan a la educación estética del niño; consisten éstos en el estudio de la historia del arte, en una rápida ojeada desde las antiguas épocas hasta las presentes; se les hace representar en dibujo y a veces con color lo característico de una época determinada. Algunos niños pretenden demostrar en su producción lo esencial de un estilo arquitectónico, otros los caracteres de cierta clase de esculturas y aún hay quienes ilustran algunos rasgos sobresalientes de alguna escuela de la pintura. Los alumnos se manifiestan siempre interesados por descubrir y aprender tanto como les es posible todo lo que ignoran de las artes alemanas y también de los otros pueblos. Comparan y estudian el arte egipcio y el griego, lo misterioso y oscuro del primero y la fuerza intelectual del pueblo helénico concentrada en sus expresivas obras de arte. El dibujo de columnas en perspectiva, de los diferentes estilos, y relieves coloreados a dos o tres tonos armónicos sirven para profundizar el estudio de la historia del arte.

Los films sobre temas de arte, que poseen las escuelas alemanas, cooperan en muy buena forma a la perfección del sentimiento estético de los educandos y al desarrollo cultural general; como asimismo las visitas a galerías y museos; las composiciones que sobre estos temas escriben los alumnos después de admirar algunas obras, manifiestan hasta qué grado les impresiona la observación de las producciones artísticas, no sólo de los antiguos sino también las del arte moderno, pues se quiere guiarles a escuchar el ritmo a que impulsa la vida en nuestro tiempo; se quiere venerar lo antiguo, pero vivir para lo nuevo.

En resumen, la nueva tendencia de la enseñanza del dibujo escolar consiste en libertar al niño de toda influencia que lo detenga en las expresiones de sus sentimientos y de su imaginación; no existe un sistema obstinado de enseñanza, nada de imitaciones fotográficas, ni materias muertas; se quiere que el dibujo ponga en actividad las fuerzas espirituales para realizar creaciones propias y formar hombres productivos.
