

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Filosofía

Licenciatura en Humanidades y Producción de Imágenes

TESIS INDIVIDUAL

Las imágenes en la educación.

Incorporando los cinco sentidos en favor de una formación más humanista.

Que como parte de los requisitos para obtener el grado de

Licenciada en Humanidades y Producción de Imágenes

Presenta:

Magdalena Arvizu Lesser

Dirigido por:

Juan Granados Valdéz

Centro Universitario

Querétaro, Qro.

2023

México

Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de
Información

Las imágenes en la educación. Incorporando los cinco
sentidos en favor de una formación más humanista.

por

Magdalena Arvizu Lesser

se distribuye bajo una [Licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional](#).

Clave RI: FILIN-256065-0223-323

Preámbulo

“Por muy individual que parezca, toda creación incluye siempre en sí un coeficiente social. En este sentido ninguna invención será individual en el estricto sentido de la palabra, en todos ellos queda siempre alguna colaboración secreta, desconocida”.
Vigotsky citando a Ribot en *La imaginación y el arte en la infancia* (p. 37)

Las palabras no son mías, son de todos, porque si fueran mías no tendría sentido usarlas ya que nadie me entendería o querría siquiera entenderme. Las ideas tampoco son del todo mías, sino que son prestadas y revueltas con mi persona. Y las experiencias, esas son compartidas, pues ¿de qué manera podría experimentar en la soledad si no hubiera algo (o alguien) más que se me compartiera?

A mi parecer toda hipótesis conlleva un ejercicio de la imaginación. ¿Será que el principal obstáculo que enfrentan varias personas al hacer una tesis es la falta de ejercicio de la imaginación? ¿Sería la imaginación una solución? ¿Se podría indagar, suponer y aventurar mejor y así conocer más con una mayor y mejor trabajada imaginación?

Antes de estar en papel, esta tesis estaba en mi imaginación, fue una imagen en mi mente que surgió de experiencias acumuladas y trabajadas a lo largo de mi vida, y que con suerte se decantan en este trabajo para no quedar sólo en mi imaginación, sino que se convierten en nuevas imágenes que generan los demás.

Para mi fortuna elegí un tema de tesis que no sólo he estudiado en mis cuatro años de licenciatura, sino que también es un tema que experimento y que todos los humanos conocemos y vivimos a lo largo de nuestra vida, no me es ajeno y por ello me siento segura escribiendo sobre esto.

Agradezco a Kookay por darme la oportunidad de poner a prueba las argumentaciones que se plantean en esta tesis, a la par de ofrecerme la escuela como un segundo hogar.

Índice

Introducción.....	4
Capítulo I. Las imágenes	7
¿Qué son? (la imaginación, sus posibilidades y límites)	7
La percepción y sus representaciones como naturaleza del ser humano (la sensorialidad e intelectualidad -y emociones-).....	10
La creatividad (su presencia en las artes y la formación humana)	13
Capítulo II. La educación	18
La escuela y la informalidad.....	18
El individuo y su entorno (Formación de la personalidad, emociones y sentimientos) ...	23
Los medios e instrumentos	28
Capítulo III. Las imágenes en la educación.....	33
Antecedentes históricos en defensa de las imágenes	33
Usos, desusos, malos usos y ausencias	37
Ignorancia y la pertinencia de educar en imágenes	43
Prohibiciones y desactualizaciones en los ámbitos escolares.....	50
La autodidaxia.....	54
Capítulo IV. Los campos de acción de las imágenes en la educación.....	57
Sensorialidad y experiencia en la enseñanza-aprendizaje	57
Diversión (el juego y el chiste como imágenes)	60
La tecnología y el constructivismo	67
La relación hogar-escuela (y la comunidad).....	71
Las humanidades y el amor.....	74
Capítulo V. La percepción más allá de las imágenes	79
Los objetos representados	79
El exceso de mediadores.....	82
Conclusiones.....	87
El mundo y las imágenes (contexto actual: pandemia, virtualidad, conciencia social e imaginativa)	87
Fuentes de consulta.....	92

Introducción

Las imágenes son parte de nuestra vida, nos rodeamos de ellas, percibiéndolas, pensándolas, *siendo imagen*. Aprendemos de ellas gracias a que se nos presentan y representan.

Ya sea la imagen recibida o producida, vivimos alrededor e inmersos en ellas mientras nos ayudan a vivir, dejándonos en claro lo que sentimos y pensamos para así poder conocer y mejorar nuestra convivencia.

Las imágenes pueden ser nuestras educadoras, que nos hacen comprender lo que tenemos en frente y prepararnos para lo que vendrá.

El uso, desuso y mal uso de las imágenes en los procesos de aprendizaje afecta de manera directa la educación, es por ello que resulta necesario estudiar maneras de utilizarlas de formas efectivas, así como generar una nueva educación en torno a la percepción y producción de imágenes, partiendo desde una concepción amplia, que necesariamente implicaría la *multisensorialidad*, de lo que significan y abarcan las representaciones. Respetando esto y por congruencia con los principios de esta tesis, es que a lo largo de este trabajo los dibujos, fotografías, memes y demás se han enlistado con el nombre de ‘figuras’ y no como comúnmente se hace llamándoles ‘imágenes’, pues consideramos que llamarlas así sería excluir que el uso de palabras o ejemplos escritos también son imágenes.

Cabe aclarar que en el presente trabajo retomamos propuestas de varios educadores y pedagogos, así como artistas e intelectuales, a partir de sus aportes en relación con el valor de las imágenes para la educación; con esto no se pretende hacer un estudio monográfico de los autores, sino retomar sus ideas para promover, a partir de su pertinencia, su uso en los contextos actuales. Dentro de lo anterior, parte de este escrito trata de retomar la importancia directa que han dado algunos autores a las imágenes para la educación, que no se refieren exclusivamente a imágenes hechas para la educación, sino que retoman representaciones

realizadas en y para otros contextos y que sirven a la educación como aliados que pueden reforzar el aprendizaje, así como evitar y solucionar problemas en él.

A lo largo de la vida los seres humanos vamos siendo educados de manera formal, dentro de escuelas e instituciones; a la vez, obtenemos educación de manera informal, en la vida cotidiana, que se da en diversos ámbitos contextuales (p. ej.: en la ciudad o el campo, la familia y las amistades).

La escuela suele ser un espacio donde se aprende, aunque también puede ser un lugar de malas experiencias, de aprendizaje forzado, del que, incluso, habrá quienes le huyen lo más posible, aunque abarque la mayor parte de la niñez y juventud; es un lugar donde generalmente el aprendizaje pretende la preparación del individuo para el futuro (laboral), lo cual provoca una enseñanza que conlleva aprender a resignarse con un mundo tal cual es, en vez de formar alumnos que sepan levantar la voz, idear un cambio, proponer mejoras o crecer en habilidades creativas.

Las lecciones en las aulas muchas veces se exceden en la teoría que no se plantea para un uso inmediato y cotidiano, además muchas veces faltan las imágenes como instrumentos que puedan ayudar a evitar este problema de la falta de aplicación en los hechos.

Por otro lado, los intereses y conocimientos de los pupilos están en las nuevas tecnologías que brindan facilidad en el uso y desarrollo de diversos tipos de imágenes, que no suelen ser validadas y estudiadas por los profesores y autoridades en estos contextos, pero que serían favorables para el aprendizaje conjunto; es así que proponemos que un aprendizaje que incorporara y promoviera la imaginación (personal o colectiva) a partir de las imágenes (percibidas o creadas) resultaría más satisfactorio y equilibrado entre las áreas de conocimiento y los intereses de los estudiantes, así como en su crecimiento físico, intelectual y espiritual. De lo contrario, los próximos ciudadanos quedarán limitados, en muchos casos,

al aprendizaje de especialidades que no les interesan o que es posible que nunca más retomarán y que terminarán en el olvido al no ser relevantes en el día a día.

Este problema impacta a su vez a la educación informal (que suele ser desdeñada, al no estar metodizada por las instituciones) que podría ser complementaria (y muchas veces sustituto del aprendizaje escolar) y que por su naturaleza se produce de manera espontánea, además de estar directamente relacionada con la vida real del aprendiz.

Capítulo I. Las imágenes

¿Qué son? (la imaginación, sus posibilidades y límites)

Cada imaginación dada en la imaginación ha de llegar ahí por vía de la percepción sensorial; por medio de los sentidos percibimos perfumes, sabores, colores, temperaturas, canciones y una inmensidad de estímulos que al pasar por nuestra sensibilidad corporal comienzan un camino hacia nuestra imaginación. Dentro de aquello que percibimos se encuentran cosas y representaciones (imágenes), estas últimas gracias a la imaginación llevada al hacer de algún imaginador (pudiendo ser nosotros mismos este imaginador). Las percepciones adquiridas a lo largo de la vida se configuran y desarrollan en nosotros, dando como resultado impresiones, ideas, conocimiento y creatividad, propios de la personalidad, y que se forman con el influjo de factores diversos y personales como las experiencias pasadas, las emociones, las variables que se potencian en los sentidos (como son las habilidades desarrolladas o, incluso, las enfermedades y discapacidades, que así como aquellas se perfeccionan éstas estimulan otras diversas facultades).

La imaginación encuentra sus recursos en lo captado por los sentidos, es así que entre más experimentemos y percibamos con más recursos contará la imaginación, no significando esto que la capacidad imaginativa sea mejor entre más recursos, pues la imaginación depende en mucho de la inventiva y creatividad de cada quién; es más, el exceso de estímulos puede generar una aparente incapacidad de imaginación al dar como resultado copias de lo percibido sin notar algún rasgo de novedad en sus producciones, situación que en la época actual cuenta con todas las posibilidades de darse y repetirse en la mayoría de las personas dado el estímulo continuo que se tiene en cuestión de imágenes de manera indiscriminada.

Al vivir en un mundo con exceso de imágenes se hace más necesario el educar en torno a la imaginación, pues solamente suponerla como valiosa pero sin dar un aprendizaje de su

funcionamiento, posibilidades, límites, riesgos, etc., aquel que vive rodeado de imágenes de entretenimiento, subliminales, de persuasión, propagandísticas, engañosas, adulteradas, finas, combinadas y demás, no será capaz de diferenciarlas en su percepción, apropiación e imaginación, lo cual en casos de cuidado puede dar como resultado una concepción errónea o evasiva del mundo. Una educación que se ocupe de la imaginación y sus derivados, también resultaría formativa en cuanto a lo que pueda producir, es decir que podría ir educando la imaginación al traducirla en algo perceptible para los demás, y que teniendo como principio un proceso imaginativo consciente, promovería la elaboración de producciones auténticas, sanas y útiles para más personas.

Esta propuesta de formación en torno a las imágenes ha de brindar mayor claridad a quién percibe y, por lo tanto, un entendimiento de las imágenes, de cómo afectan, cómo se forman, en qué contexto se desenvuelven, qué elementos han de ser considerados, etc., y que influyen en una imaginación consciente que da cuenta de la individualidad de cada quien, pero que se comunica con los demás y entiende que existen diferencias igual que puntos de encuentro con la percepción imaginativa de alguien más.

La imaginación puede generar vínculos con el resto de las personas debido a tratarse de una función esencial del ser humano, como escribe el psicólogo ruso Lev Semiónovich Vigotsky (1896-1934) en su libro *La imaginación y el arte en la infancia*: “ver en la imaginación no un divertimento caprichoso del cerebro, algo prendido del aire, sino como una función vital necesaria” (p. 17). El poder de la imaginación es algo que compartimos toda la humanidad aunque no sea igual en unos individuos y en otros -debido a que los sentidos con que dispone el cuerpo humano son el camino para lograr una percepción del mundo de cosas que nos rodean-, las variantes que posee un cuerpo vivo, en constante movimiento y que no cesa, hacen que los cuerpos no sean iguales; por lo tanto, la apreciación del mundo es diferente a

partir de cada persona, tan es así que el entrenamiento de los sentidos logra promover el poder diferenciar de manera eficaz sabores, sonidos, colores, etc., sin que por ello se pierdan los matices personales de individualidad imaginativa. De esta manera no resulta fatal si se cuenta con algo menos que los cinco sentidos, ni si están poco o medianamente desarrollados, pues, en rigor y en caso extremo, bastaría con un órgano sensorial para poder percibir el entorno y emprender la imaginación.

Es así que con tantas virtudes que nos proporcionan las imágenes no hemos de perdernos en ellas, la imaginación también puede ser abrumadora, sobre todo cuando se encuentra ensimismada y deja de lado los sentidos que nos ligan al mundo externo.

La imagen es un mediador y en ella se pierde algo de lo que se está representando, de forma que las imágenes quedan fuera de la conceptualización de los objetos, por ejemplo, si la definición de *perro* es: *animal de cuatro patas que ladra*; la representación sonora de *perro* –que podría ser un ladrido- tendría el característico sonido que hace un *perro*, pero no se tienen en cuenta ni las cuatro patas ni es la imagen un ser vivo (en este caso un animal). Esto ya lo había bien ejemplificado el pintor belga René Magritte (1898-1967) con su imagen conocida como *La traición de las imágenes (Esto no es una pipa)*.

Figura 1. Titulada originalmente *La Trahison des Images (Ceci n'est pas une pipe)*.

A lo que el pintor declaró “La famosa pipa. ¡Cómo la gente me reprochó por ello! Y sin embargo, ¿se podría rellenar? No, sólo es una representación, ¿no lo es? ¡Así que si hubiera escrito en el cuadro ‘Esto es una pipa’, habría estado mintiendo!” (*La traición de las imágenes*, Wikipedia).

La percepción y sus representaciones como naturaleza del ser humano (la sensorialidad e intelectualidad -y emociones-)

Comúnmente al usar la palabra *imagen*, nos referimos a representaciones exclusivamente visuales y, en concepciones un poco más abiertas, a representaciones audiovisuales. Es por ello que resulta importante aclarar que si bien las representaciones visuales sí son imágenes, también lo son representaciones de otras índoles sensoriales (gustativas, olfativas, táctiles y auditivas); la importancia de esta aclaración desemboca en situaciones como que si defendiéramos la exclusividad de las imágenes en cuanto a lo visual, sería tanto como postular que las personas ciegas no son capaces de percibir o crear imágenes. Los ciegos, también perciben imágenes, imaginan, maquinan y pueden innovar.

Como seres humanos compartimos la posibilidad de ser creativos. Esta forma de productividad es principio y consecuencia de la imaginación dada en distintos contextos y por medio de distintas vías. En la película *Perfect Sense* (2011), que se sitúa en una imaginaria pandemia, en la cual la humanidad comienza a perder sus sentidos uno por uno, se narra: “La canela podría recordarte el delantal de tu abuela. El aroma de hierba cortada puede evocar el miedo de un niño a las vacas. La gasolina podría traer memorias de tu primer viaje en ferri. Sin el olor, un océano de imágenes desaparece” (*Perfect Sense*, 27’12’’), en esta narración se explica cómo los olores representan cosas, personas, paisajes, sentimientos y situaciones; esta capacidad de representación es igual de potente con otro tipo de

percepciones, sin embargo, cada una posee cualidades representativas pues, por ejemplo, el olfato se liga con la memoria de una manera particular que el resto de los sentidos no tienen. La relación entre los sentidos y la imaginación Santo Tomás de Aquino (1225-1274) ya la había trazado y diferenciado en la *Suma Teológica*, “La imaginativa es una potencia más perfecta que el sentido externo, el cual, no obstante, goza de máxima certeza porque es el principio de todo conocimiento humano, y siempre los principios del conocimiento han de gozar de mayor certeza” (*Suma Teológica*, I, 30, 3 ad 2). Es así el caso de las representaciones que pueden ser útiles a la manera en que las palabras (como representaciones) sirven para nombrar a alguien. Los nombres son imágenes (mayormente sonoras) que representan a las personas a modo de antelación o mención de ellas, pero no como sustituto exacto, ya que uno mismo no limita su *ser* a su nombre; es por ello que varias personas pueden llevar el mismo nombre y no ser la misma individualidad. Lo anterior se hace notorio aquellas veces que imaginamos los nombres y personas sin que se trate necesariamente de su forma visual, de manera que no acotamos el conocimiento que tenemos de esa persona a una sola imagen, pues podríamos representárnosla por su voz, o por el aroma que le caracteriza, o por la textura que nos evoca, etc., pudiendo generar a partir de estas imágenes un conocimiento personal y más perfecto de la otra persona que el que los sentidos directos podrían darnos con su exactitud.

Las representaciones de cierta índole, pueden evocar al resto de los sentidos; imaginemos ahora una fotografía de unas enchiladas de pollo: desde lo visual puede evocar al gusto, el olfato y el tacto de manera tan fuerte que el receptor se vea tremendamente antojado por la imagen y comience a salivar gracias a lo que en principio se trató de un estímulo visual que buscaba despertar el gusto y el olfato. Además, en este ejercicio imaginativo se demuestra la peculiaridad y creatividad que existe en la imaginación de cada quién, pues algunas de las

imaginaciones más realistas podrían pensar en una variedad distinta de enchiladas, ya sean rojas, verdes, queretanas, etc., mientras que otras imaginaciones pueden ir por otra vía como imaginar unas enchiladas gigantes del tamaño de una casa o un sinfín de otras posibilidades. A todo esto resulta pertinente poner de relieve la importancia de las imágenes para los seres humanos, San Juan Damasceno¹ (675-749), en su texto *Contra los que atacan las imágenes sagradas. Discurso Apologético*, se preguntaba y contestaba al respecto: “¿en razón de qué existe la imagen? Toda imagen sirve para representar y mostrar lo oculto [...] Por ello fue ideada la imagen, para guiar el conocimiento, para mostrar y divulgar lo oculto” (p. 27); es así que podemos entender la existencia de las imágenes principalmente no como sustitutos estrictos de lo representado, sino como una manera sensible de hacer manifiesto aquello que en su presentación se esconde. Es por ello que el arte, entendido como disciplina en la que se crean distintos tipos de imágenes, siempre ha de estar cargado de una característica sensibilidad que muestra en sus creaciones una distinta y enfocada perspectiva de aquello que quiere representar –p. ej.: la música es un retrato, provoca emociones, es invisible, pero es imagen debido a que es perceptible y representa-.

Las imágenes tienen sus peculiaridades y se hacen explícitas en características como que hay representaciones hechas para reproducirse, tales son es el cine o la música grabada, pero existen otras imágenes que en su reproducción van perdiendo cada vez un poco más en sus materiales, tactilidad, olfacción, etc.

Cuando los seres humanos recordamos no reproducimos (como lo hacen las máquinas), sino que, según su etimología –*recordari*²-, volvemos a pasar por el corazón, hacemos uso de la imaginación, por lo tanto el recuerdo no ha de ser necesariamente fiel a lo que se recuerda

¹ Teólogo del cristianismo ortodoxo.

² Consulta en: <http://etimologias.dechile.net/?recordar>

debido a que se trata de una representación, lo cual no pretendemos que sea tomado como una negativa o reproche contra la imaginación, sino como el reconocimiento y aceptación de su forma de representarnos vivencias. Es inverosímil pretender que un humano deje de imaginar, o recordar; William Fleming (1909-2001) ya afirmaba en el inicio de su libro *Arte, Música e ideas* que:

“El hombre es un animal creador. La fuente del poder creador reside en la imaginación, que se manifiesta a sí misma en la proyección de imágenes. [...] El arte, pues, es el lenguaje en imágenes por el que el hombre comunica sus ideas, su concepción de sí mismo, de sus semejantes y de su universo” (p. 1);

el humano es también un ser creativo y lo que llega a producir, que reside en la imaginación, se manifiesta en imágenes; y es así que la expresión del arte radica en las imágenes. Además pareciera, según Fleming, que el ser humano tiene el impulso de crear a partir de la propia imagen o a imitación de la naturaleza (p. 1). De esta manera resultaría deshumanizante negar la imaginación de alguien.

La creatividad (su presencia en las artes y la formación humana)

El ser humano ha sido productor de imágenes desde tiempos ancestrales, vistiéndose con ellas, expresándose por su medio y conociendo a partir de ellas, esta creatividad ha ido evolucionando conforme al contexto, las necesidades y la inventiva, por lo cual existen imágenes que, dado su impacto innovador se han convertido en íconos reconocidos de manera extensiva, es así el caso de la fragancia *Chanel N°5*, que a cien años de su creación sobrevive el tiempo y el imaginario colectivo; su autora, Gabrielle Chanel (1883-1971), tenía claro que lo que ella buscaba era la realización de una imagen, “Quería un perfume artificial. Así es, artificial, como un vestido; queriendo decir fabricado. Soy una diseñadora de alta costura. Quiero un perfume que sea una composición” (*The Self-Portrait of a Perfume* -

Inside CHANEL, 0'09''). Las imágenes son necesariamente artificiales, entendiendo que no existen en la naturaleza, sino que surgen de la intervención humana que encuentra su origen e inspiración en la naturaleza (y en producciones de otros artífices).

La producción de imágenes muchas veces deriva en lo artístico. El arte se realiza a partir de lo existente captado por los sentidos para después ser perfeccionado en la imaginación y la razón, trabajando finalmente sobre unos materiales que se convertirán en una obra que, apelando a las emociones y al pensamiento, logra que notemos vida y verdad en algo que solamente aparenta tenerlo. Con su gran poder, el arte constituye una imagen que aunque no *hace sí* puede provocar el *hacer*.

Lo anterior muestra parte de la importancia de la socialización de los objetos producto del proceso artístico, pues de no compartirse el arte sólo existiría en su productor. La expresión artística es importante en cuanto a que tiene sentido para la comunicación con los demás, de manera que, habilitada su transmisión y su poder de compartir perspectivas y sentires en la percepción e imaginación del espectador, es así que sus imágenes logran representar algo que rebasa lo explícito y específico: “los poemas querían decir algo, pero algo distinto de lo que decían” (Collingwood, p. 54), en *El arte y la imaginación*³.

El arte comporta una base material (que implica la intervención del cuerpo) aunque su fin no lo sea. Considerando que todo tipo de imágenes (visuales, táctiles, sonoras, gustativas y olfativas), provienen de lo captado por los sentidos, podemos afirmar que las creaciones artísticas, que son realización de imágenes, son producidas y apreciadas también gracias a la percepción humana; lo que nos lleva a entender cómo las imágenes adquieren un doble

³ Robin George Collingwood (1889-1943), filósofo e historiador británico.

estatus: el de imágenes generadas en el interior nuestro de forma natural y el de las que son fruto de acciones que se exteriorizan en producciones artificiosas.

Así, lo artístico no estaría meramente en el objeto que se nos *presenta*, sino más bien en lo que *representa* para la imaginación de quien lo percibe, “el arte es pura imaginación” (Collingwood, p. 18) y, como producto de esta imaginación, se pueden dar objetos (p. ej.: una escultura, una edificación o unos aretes), los cuales son productos tangibles pero que no se impiden adquirir el valor de realizaciones intangibles o anímicas (p. ej.: la generación de sentimientos e ideas).

No obstante, en la actualidad contamos con un problema por la aglomeración de imágenes, provocando que todos los sentidos, pero sobre todo la vista, se encuentren aturridos por esta sobreproducción, propiciando así poca atención a lo percibido diariamente y suscitando con ello interpretaciones erráticas de las imágenes y fáciles engaños de los sentidos, aparte de las superficiales impresiones frente a imágenes que se nos aparecen indiscriminadamente.

Engañar es un verbo que viene del latín *ingannare*⁴, significando el enredar a uno con charlatanería o ser objeto de burla. De aquí que se entienda que el engaño es para las relaciones humanas y el disfrute, que implica a los sentimientos y no va necesariamente contra la verdad. La situación del engaño puede ser agradable si la pensamos en contextos artísticos como chistes, películas, canciones, etc. Pero fácilmente puede dejar de ser apreciable cuando se convierte en verdad a medias o, mejor dicho, en mentiras, cuestión de la cual muchas de las producciones de imágenes se valen en la actualidad.

Es importante confiar en nuestros sentidos, pero la saturación de imágenes ha complicado esto. Somos presa fácil de la belleza o persuasión de las imágenes, llegando a creer que todo

⁴ Consulta en: <http://etimologias.dechile.net/?engan.ar>

es estéticamente aceptable, aunque no tuviera que ser así; lo que sucede, según el filósofo francés Yves Michaud (n.1944) en su libro *El arte en estado gaseoso*, es que:

“las obras no desaparecen por evaporación o volatilización sino, al contrario, por exceso y hasta por plétora, por sobreproducción: al multiplicarse, al estandarizarse, al volverse accesibles al consumo bajo formas apenas diferentes en los múltiples santuarios del arte transformados en medios de comunicación de masas (los museos son mass media). Hay tanta profusión y tanta abundancia de obras, tanta superabundancia de riquezas que ya carecen de intensidad: abunda la escasez” (pp. 12-13).

La saturación de imágenes en la actualidad resulta entendible a partir de que ahora es más sencillo expresarse debido a que los medios lo facilitan, cada persona tiene algo que expresar, es una fuente de información e interpretación al mismo tiempo, por ello, llegar a conseguir transmitir una imagen significativa resulta difícil y, lograrlo, nos ayudaría a discernir una nueva propuesta llena de sentido de una reiterada apropiación de lo ya dicho y hecho. Es necesario quitar todas y cada una de las capas (tipo publicitarias y de conveniencia) que se interponen entre nosotros y lo que se enuncia.

Como ya se mencionó, aun cuando el arte mismo no *hace*, sí puede provocar el *hacer* del humano, dejando así un estado de pasividad que, al provocar la inquietud de percepciones e involucramientos más completos, no se queda reducido al criterio de la vista, sino que implicará al resto de los sentidos que necesariamente desatarán un tipo de actividad, llegando incluso a un hacer tan amplio que involucre poner manos a la obra y, si es el caso, se asome la inspiración para acometer una obra de arte.

La obra de arte debe de ser un producto de la creatividad, tener peculiaridades y lograr que el espectador tenga una experiencia activa al contemplarla; esto sin llegar al punto en que los

conceptos e intenciones (que no son un hacer) sustituyan a la obra, o que se tome a la producción en masa como obra de arte, cosa que no debería ser, ya que la masificación, al estandarizarse, hace perder la peculiaridad de la creación, que entonces se vuelve de otra índole y con fines que pueden ser tan distintos como contrarios a los del arte.

En la obra de arte no se agota todo, depende también de un espectador, de alguien que la perciba para que esta llegue al *hacer*. Al llegar a ser percibida, la producción comienza a moverse a través del cuerpo humano; no obstante, cada reacción es distinta, dado que los cuerpos son diferentes, provocarán percepciones diferenciadas; no es lo mismo que una persona daltónica observe un cuadro de Monet, a alguien que puede captar todos los colores, o una persona con discapacidad auditiva presencie un *performance*, u otra a quien se le lea un cuento para niños en sistema Braille.

Capítulo II. La educación

La escuela y la informalidad

Generalmente, cuando se habla de educación, la primera imagen que tenemos es de las instituciones educativas, preescolares, primarias, secundarias, preparatorias, universidades; estos suelen ser los lugares de donde se piensa que viene la mayor parte de la educación de los individuos. Sin embargo, no son los únicos espacios y guías con las que se cuenta en la cuestión educativa. Según el educador suizo Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) en su libro *Cómo Gertrudis enseña á sus hijos*, para el ser humano: “La primer hora de su instrucción es el nacimiento. Desde el instante en que sus sentidos se hacen sensibles a las impresiones de la naturaleza, desde ese instante lo instruye la naturaleza” (p. 23), así comienza desde el nacimiento la guía y educación del individuo, casi siempre por vía de los padres o tutores. Desde que se tiene contacto con el resto del mundo uno comienza el camino de la formación de personalidad por medio de la experimentación, la reiteración, el conocimiento, la creatividad y un sinnúmero de estímulos externos que se configuran internamente en cada uno de nosotros.

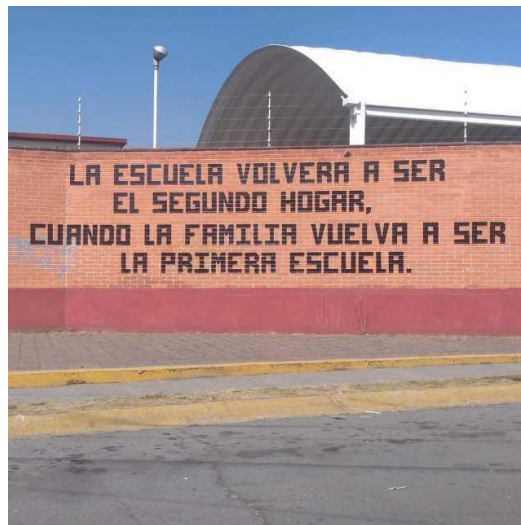

Figura 2. Resalta la importancia del trabajo conjunto hogar-escuela en favor de las personas y su educación.

En la actualidad -y con razón de la pandemia ocasionada por la Covid-19- se han hecho evidentes los problemas que existen en la primera enseñanza, los problemas de crianza (que provienen del hogar) y educación formal (que prevalecen en la escuela), ya que existe una disrupción en la cual ambas instancias no buscan formar un frente común, generando así niños y jóvenes que no tienen una formación integral y que en muchas ocasiones resulta llena de contradicciones.

Históricamente por mucho tiempo el hogar fungía como primera y única ‘escuela’ formal, pues fue hasta la llegada de los sofistas griegos (aquellos sabios que instruían a otros) en el s. V a.C., que el saber comenzó a comercializarse y se formaron las primeras ‘escuelas’ (en griego *scholé*) en las cuales se establecía la *paideia* (crianza de la niñez) cuyo ideal educativo era la formación cultural⁵. Para este momento histórico la escuela comienza a ser tan importante que podríamos decir que se convierte en el segundo hogar.

La *scholé* era en Grecia el lugar de ocio donde se generaba aprendizaje, pues como niños, jóvenes y personas de familias adineradas, sus asistentes no tenían obligaciones –como un adulto o alguien con escasos recursos sí tendrían-, de modo que a la escuela se asistía por poseer el beneficio disponer de tiempo libre. El ocio ha sido de suma importancia para la concepción de las escuelas, aunque esto ha cambiado de forma tan drástica a lo largo del tiempo, que en la actualidad resulta difícil relacionarlo con la educación (institucionalizada); esto último debido a los enfoques que tienen los sistemas educativos que se han consolidado para formar ciudadanos con un destino laboral, económico y político.

⁵ Según el filólogo alemán Werner Jaeger (1888-1961) en su libro *Paideia*.

La escuela actual ha dejado de tener el ideal de la educación griega, la cultura (el cultivo) y la formación integral, y se ha vuelto, de manera extensiva, una educación condicionada y reduccionista, lo cual genera una contradicción con lo que sería originariamente la educación.

“En la comunidad humana, se presupone que el trabajo no es más que una simple necesidad de orden alimenticio, que no es lo esencial de la perfección humana y que después del trabajo, se debería poder disponer de un tiempo donde fuese posible actuar en busca de la perfección. Perfecciones de esta naturaleza serían las ciencias y, en general, todos los conocimientos, especialmente el del mundo que nos rodea” (Malevich, p. 33).

Hacia cien años, el pintor ruso Kazimir Malevich (1879-1935), en su texto *La pereza como verdad inalienable del hombre*, formaba una defensa en favor del ocio o “pereza”, que corresponde a la inacción de cuando ya no se ha de hacer obligatoriamente cosa alguna porque se ha llegado a una cierta perfección; Malevich afirmaba que la perfección es el conocimiento. A partir de lo anterior es que podemos justificadamente entender a las escuelas como casas del ocio, ya que serían aquellos espacios en los cuales se construye un amplio y vasto conocimiento gracias al tiempo libre o tiempo de ocio que da pie a poder desarrollar esta construcción.

Por otra parte existen iniciativas de modelos educativos que buscan encaminarse a ser sistemas actuales de conocimiento y vida real; es así el caso de la reforma al plan de estudios⁶ que propone la Secretaría de Educación Pública -en un contexto pandémico y a cien años de la fundación de la instancia pública en México-, esta reforma propone implementar cinco ejes de aprendizaje, de manera que se suprima la especialización de materias como biología,

⁶ Disponible en: https://www.sep.gob.mx/marcocurricular/docs/1_Marco_Curricular_ene2022.pdf

química o física y convertirlo en una sola materia -en este caso titulada: *Saberes y pensamiento científico*- de manera que el saber de los estudiantes tenga relación directa con su entorno y a partir de la información que recolecten en él y que al llevarla a la escuela generen un aprendizaje. Los detractores de esta propuesta sostienen que esto tendrá problemas al momento de implementarse, siendo uno de ellos que los profesores (que supuestamente están formados para impartir una materia) no tendrán la capacidad de dar una materia más general y con tanta flexibilidad. Aunque semejante objeción pudiera tener algo de cierto, nos permitimos advertir que en la realidad de una gran mayoría de nuestras escuelas los profesores no imparten sólo una materia, debido en parte a que las escuelas no cuentan con la posibilidad de contratar 11 profesores distintos por grupo para cubrir todas las asignaturas de secundarias, es decir, las materias no tienen un nivel de especialización tal que les impida tener noción de otros programas.

Tanto para estudiantes como para docentes puede resultar beneficioso evidenciar que existe una conexión fuerte y transversal entre asignaturas, esto ayudaría a que fácilmente quienes estudian le reconozcan sentido a los saberes compartidos en clase y los conviertan en aprendizaje conjunto e integral. Una queja espontánea por parte del alumnado en redes sociales ronda en cuestión de las pretensiones del sistema educativo mexicano, para que un individuo obtenga calificaciones de 10 en 11 materias distintas durante un año, cuando que los profesores, que se han preparado presumiblemente por suficiente tiempo, sólo son capaces de impartir unas cuantas materias; esta queja tiene que ver más que nada con la contradicción que presenta un sistema educativo que busca especializar el conocimiento de manera inoportuna o desvinculada a la pertinencia del saber con su entorno.

La búsqueda de cierto nivel de especialización en niveles básicos de aprendizaje puede ser un gran inconveniente, debido a que para llegar a este punto es necesario tener unas bases

sólidas que no deben apresurarse y que han de ser extensas en su utilidad, de manera que si el tiempo determinado para esta tarea se suprime por una prisa de llegar a la especialización, todas las bases se fragmentan y los estudiantes lo único que pueden hacer es intentar obtener sus calificaciones por distintos medios con la esperanza de no quedarse estancados en sus estudios formales, o desertar de ellos buscando formarse por otros medios.

Puede ser que dos de los principales problemas que afligen a la educación sean, por una parte, el tener proyectivas que se centran en el futuro y no generan un anclaje en el presente y, por otro lado, la manera en la que se enseña a cualquier estudiante, instruyéndole con un lenguaje que le resulta ajeno. En ambos casos el uso de las imágenes y el fomento a la imaginación pueden fungir como parte de la solución ya que, como escribía Vigotsky: “El niño vive más en el mundo de la fantasía que en el de la realidad.” (p. 40), de modo que la imaginación puede servir en la educación como enlace con el mundo y, por lo tanto, con las experiencias que generan conocimientos, siendo las imágenes vehículo óptimo para la comunicación de saberes; un ejemplo de esto es el proyecto del Instituto de Educación y Formación Moderna en Bangladesh, que a partir de los recursos naturales, posibilidades de la tierra y necesidades de la población construyeron la ‘Escuela hecha a mano’ que desde su arquitectura tiene la intención de “promover las habilidades e intereses individuales teniendo en cuenta las diferentes velocidades de aprendizaje de los escolares y aprendices en una forma libre y abierta de aprendizaje” (*Escuela hecha a mano / Anna Heringer + Eike Roswag*, ArchDaily México).

Una educación que surja del entorno estudiantil (en su mayoría de juventud y niñez) es una educación pertinente, sobre todo en la época de la globalización, pues casi cualquiera puede insertarse en la globalización desde su individualidad y contexto personal. Habrá quienes opinen que este tipo de educación frenará los conocimientos y educación de estudiantes, pero

podría ser que, al ser la curiosidad parte vital de la educación, no haya problema con generar más conocimientos pues, entre más se sepa de algo, también más se podrá investigar e idear acerca de ello. En la informalidad es muy común encontrar estos tipos de aprendizaje, es así que el problema se encuentra más presente en las escuelas, las cuales deberían buscar la pertinencia social y vivencial del tipo de educación que implementan.

El individuo y su entorno (Formación de la personalidad, emociones y sentimientos)

Resulta importante que la escuela, aunque no siempre sea el centro de la educación, no deje de ser un refugio cultural y espacio de intercambios para sus estudiantes (sobre todo porque suelen ser desde infantes hasta jóvenes), pues desde su natural inocencia e ignorancia son más susceptibles que nadie al entorno que les rodea, a los peligros y males que no sólo están en la calle sino también en los hogares. Hay que proteger a la niñez hasta de sí misma para que no se causen daño o dañen a alguien más por medio de prácticas cada vez más comunes como son el estrés académico y el acoso escolar (*Bullying*).

Una buena educación debería tener como uno de sus ejes el formar a sus aprendices para enfrentarse a la vida, pero no con las formas frecuentes hoy, de cliché y parodia, que desencadenan la inconformidad de los estudiantes por medio de la elaboración y difusión de memes. La educación debería de ser integral en todas sus formas, de manera que una nueva enseñanza pueda convertirse en conocimiento efectivo.

Figura 3. Meme que se burla de los clichés en la educación.

La evidencia que hace esta imagen es en cuanto al conocimiento que se hace inútil en la vida cotidiana, en las luchas diarias contra los problemas constantes, en las aventuras espontáneas y en los sentimientos que nos embargan para bien y para mal; es todo ello que el alumnado va viviendo y que incide en la formación de la personalidad, de dónde saca aprendizajes que en ocasiones lo dejan tan marcado que resultan difíciles de olvidar, pero que la educación puede rescatar y guiar de forma que hasta de lo desagradable se obtenga criterio y juicio para seguir adelante:

“Es en la tierra. Esas piedritas que recogimos. Es la mano de nuestros padres y abuelos. Toda su pasión se acumuló. Y resistió la lluvia al horizonte. Concentrando la luz en la nieve. Para estar parados. Para inventar montañas y jugar con el trineo. Y creer que apagamos las estrellas. Les platicaremos a nuestros hijos. Que ha sido duro. Pero que El Señor, nuestro padre, nos dio esas piedras para sacar valor y vivir” (*Mañana será otro día*, 1h54’00’’).

En esta película, el protagonista, un profesor de escuela donde se recibe a niños que viven en condiciones difíciles, escribe después de varias tragedias dadas entorno a los alumnos, dándose cuenta y compartiendo con el espectador la esperanza de seguir adelante con ayuda

de lo ya conocido y la imaginación que nos reconforta ante las desilusiones de la vida y que así da paso a seguir viviendo, experimentando y conociendo. En esta cinta los profesores se ven frustrados al no tener un gran avance en los contenidos de la clase debido a la precariedad en la que viven muchos de los alumnos, es así que se dan cuenta que la principal función del recinto ha de ser el de refugiar a los niños protegiéndolos de las maldades, injusticias y sufrimiento que el mundo les ha dado.

La educación y particularmente las escuelas no deberían enfocarse únicamente en una previsión del futuro que no planta sus pies en el presente, la educación no se trata solamente de preparar al alumno sino también protegerle y resguardarle.

En los últimos años (2020-2022) las escuelas se vieron forzadas a expulsar a sus alumnos de sus espacios para que fueran amparados en sus casas. Cuando se dio el confinamiento debido a la pandemia de COVID, a nivel mundial los espacios tendieron a hacerse más pequeños e íntimos, puesto que los lugares públicos no se configuraban como mejor opción que los hogares; mientras todo se llevó a unas cuatro paredes más estrechas, la escuela se expandió de manera que cada alumno tenía su propio salón de clases y lo compartía (de manera virtual), con sus compañeros; la pandemia desconfinó muchos de los espacios de educación haciéndose presente en más lugares: la virtualidad, la televisión, los comedores y cuartos, el centro de cómputo, el teléfono celular, etc.

El hogar volvió a ser el centro escolar y con ello la educación tuvo la posibilidad de una relación directa con la realidad en la que viven sus educandos, modificando materias y haciendo hincapié en cuestiones que afectaban a la mayoría en su vida y real actualidad, como fueron la salud pública, el cuidado del cuerpo, la violencia e inseguridad y la concientización sobre la salud mental.

El cambio de escenario es importante y oportuno para la educación, pues los cambios dan pie a nuevas ideas que se van forjando en la imaginación; el regreso paulatino a las instituciones también evidenció la falta de espacio que hay en las escuelas y que con la llamada ‘sana distancia’, imprescindible para evitar contagios de COVID, era más necesario que antes, pues cada estudiante necesitaría una distancia de al menos 1.5m hacia cada uno de sus cuatro lados⁷ para salvaguardar su salud y la del resto de las personas. Estos nuevos requerimientos terminan beneficiando a la educación en cuestión de re-pensar sus espacios pues, al menos en México, la mayoría de los lugares destinados a la enseñanza no fomentan una relación entre estudiantes con su aprendizaje, los salones no dejan sitio y ocasión para la imaginación, ni para la apropiación de quien quiera habitar el espacio para aprender de él y en él.

En México los espacios escolares tienden a ser rigurosos y enfocados en no distraer a sus estudiantes, teniendo salones réplicas con colores neutros para fomentar la disciplina y un comportamiento pasivo en las escuelas, estos jóvenes -que pasan más de la mitad del día en tales recintos-, tratan de combatir las limitantes de estos espacios que se sienten más bien como una prisión donde son reclusos. Sin embargo, no todas las escuelas son así, también existen proyectos que buscan desconfinar la educación desde la misma institución, esa así el caso de *The Out School* realizado por *Studio Infinity* como proyecto en India que propone un espacio que permite la fluidez de movimiento de sus usuarios y no confina la educación a estar entre paredes, este proyecto no es sólo innovador sino también pertinente al retomar las necesidades de la ‘nueva normalidad’, pues el respeto al espacio vital personal es necesario para salvaguardar la salud pública.

⁷ Según la *Guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas* a cargo de la SEP y la Secretaría de Salud, disponible en: <https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/08/GuiaAperturaEscolar-SEP-20agosto202119hrs.pdf>

Además, este preescolar fue construido pensando en una variedad de materiales y formas que pueden fungir como parte del aprendizaje.

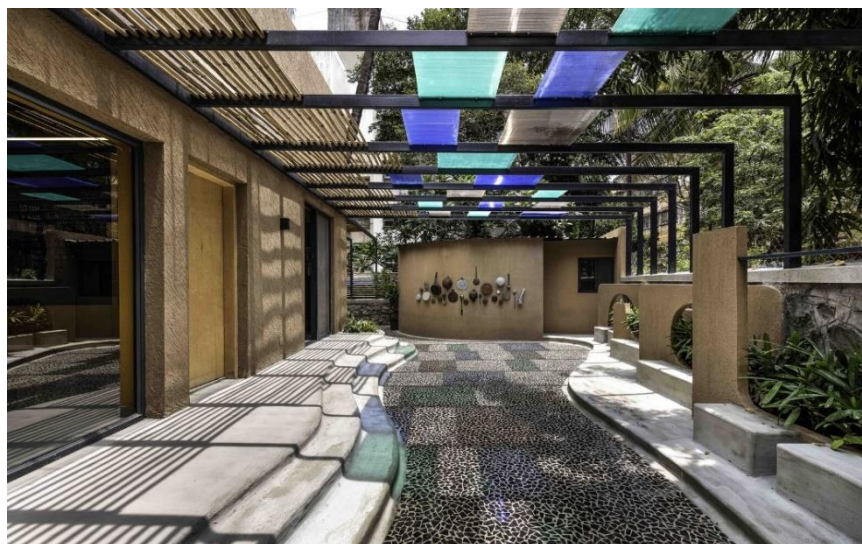

Figura 4. La fotografía ilustra el espacio exterior de la escuela llamado ‘Camino sensorial’.

“Mientras que el gran espacio frontal al aire libre se deja abierto para reuniones escolares y juegos, los espacios abiertos laterales angostos están diseñados para promover el aprendizaje fuera de las limitaciones de un salón de clases típico de cuatro paredes [...] dando a la escuela la libertad y flexibilidad para explorar formas no convencionales de enseñar y preparar a estas mentes jóvenes” (*The Out School / Studio Infinity*, ArchDaily México).

Así como todo lo anterior es importante para el aprendizaje individual, también lo es el crear relaciones dentro de los contextos educativos, pues la formación y autodidaxia requieren tanto tiempo de la vida que es primordial que existan vínculos con los docentes y colegas estudiantes para poder fomentar un ambiente propicio para los aprendizajes.

Cada experiencia y percepción dada implica una carga emocional que incide en la manera en que esto será llevado y perpetuado (o no) en la imaginación, el desarrollo de imágenes e ideas y el recuerdo u olvido de experiencias. La estrecha relación entre las emociones y la imaginación se ha representado audiovisualmente en la película animada *Intensa Mente*

(2015), donde los protagonistas son las emociones de una jovencita y que resultan primordiales para formar la personalidad y crear un significado profundo en todo lo que la compone. En esta animación la mente de la jovencita Riley es una especie de mapa que se forma a partir de las esferas de recuerdos, que contienen al menos una emoción y algunas de ellas, las más importantes, conforman el pensamiento central; en la mente de Riley una estación del pensamiento se encuentra en lo que llaman 'Imaginalandia', donde a partir de sus recuerdos y olvidos se crean fantasías, sueños y pesadillas que reconfiguran lo que Riley conoce produciendo imágenes que podrán, o no, ser llevadas a la realidad. Así nos damos cuenta que las experiencias con fuertes capacidades educativas que se encuentran en todos lados y en conjunto forman nuestra personalidad.

Los medios e instrumentos

El primer instrumento de la educación y el medio por el que nos educamos es el cuerpo, pues el cuerpo es parte de lo que somos, de manera que contiene tanto lo sentido como lo expresado. El cuerpo es nuestro medio de aprendizaje, con él nos conectamos con el mundo recibiendo y generando conocimiento; Según el episodio del documental francés *Les Pouvoirs extraordinaires du Corps Humain: Mémoire, concentration, anti-stress: comment stimuler notre cerveau*, después de los veinticinco años de edad seguimos aprendiendo porque relacionamos el nuevo aprendizaje con cosas que ya sabíamos, lo que recordamos lo recordamos porque lo asociamos a algún olor, movimiento, figura visual, etc., de manera que primero percibimos y luego comprendemos el mundo. Existen diversos tipos de memorias, una de ellas es la memoria perceptiva o sensorial que desde los sentidos envía la información al cerebro. Para un buen funcionamiento del cerebro y de la memoria, la concentración es igual de importante que el olvido. El cerebro genera prioridades y en orden a hacer efectiva la memoria ha de olvidar algunas cosas.

Si bien el cuerpo es el primer mediador del aprendizaje, existen otro tipo de mediadores extra corporales, los profesores (como facilitadores del saber) fungen el papel de guías y transmisores del saber, que muchas veces se valen de otros instrumentos -como pueden ser aparatos tecnológicos que varían, desde utensilios (lápices, cuadernos, impresiones) u otro tipo de transmisores de información (documentales, canciones, internet)-. El mundo se encuentra lleno de posibilidades de aprendizaje para el ser humano, y es con ayuda y buen uso de los medios e instrumentos que la información puede convertirse en aprendizaje y esta a su vez en educación; un aprendizaje es capaz de llevar a otro si poseemos la capacidad de generar enlaces en la información y entender que los aprendizajes no son aislados y tampoco necesariamente sólo conceptuales, pues en la practicidad del conocimiento podemos notar, por ejemplo, que si entendemos la manera en la que se propaga el sonido, no sólo estamos aprendiendo en cuanto a lo audible, sino también en lo tangible, debido a que el sonido es vibración que puede ser percibida palpablemente.

El cuerpo y los sentidos son medios y medidores claves y vastos para la educación, si se resume la percepción de representaciones a lo que comúnmente se entiende como imagen (lo visual) el conocimiento se achica y quedarán censurados otros saberes y multitud de experiencias individuales. El arquitecto finlandés Juhani Pallasmaa (n.1936) en *La imagen corpórea* escribe: “no puede producirse una experiencia o un impacto artístico sin la facultad mediadora que la imagen evoca y sostiene las reacciones emocionales” (p. 8). Aunque la actualidad nos ha acostumbrado a que sea la vista el sentido que busca dominar y sustituir al resto de las imágenes, es en realidad el conocimiento corpóreo el que rige nuestro imaginario pues el cuerpo (es decir nosotros), como receptor y emisor, genera y vive experiencias que desembocan en una diversidad de imágenes. La manifestación de lo imaginado es algo importante en la vida del ser humano, ya que ella es expresión de cosas como el sentir. Si

queremos sentir y expresar debemos de confiar en todas nuestras percepciones, a tal grado que estemos dispuestos a ser engañados por las imágenes (sobre todo artísticas) puesto que, como declaró Pablo Picasso: “El arte es una mentira que nos hace ver la verdad” (Sánchez Vázquez, p. 403).

Las imágenes pueden convertirse en formas de comunicación y transmisión, de relacionar lo interno con el mundo externo. En el texto *Ciencia de la Cruz* atribuido a la filósofa y religiosa alemana Edith Stein (1891-1942) se lee:

“Pronto se nos hace saber, sin embargo, que ni la misma expresión inmediata es capaz de traducir lo que el espíritu divino hace sentir y entender interiormente al alma. De ahí que ésta, al tratar de explicarse, recurra a imágenes y semejanzas a fin de dar a entender algo de ello” (Stein, p. 299);

pues, cuando la presentación directa no puede ser lo suficientemente transmisora de aquello que se encuentra internamente, las representaciones ayudan a puntualizar por medio de la imaginación aquello que no se puede presentar de manera efectiva. La imaginación no tiene límites claros y es por ello que sus posibilidades son amplias, la plasmación de la imaginación en imágenes externas conlleva límites generados por los medios e instrumentos que las expongan (así como por quienes, a su vez, las perciban, las internalicen y, eventualmente, las vuelvan expresar). En la actualidad las imágenes no han de limitarse al mero órgano óptico y las capacidades visuales debido a que contamos con los avances tecnológicos que juegan a favor de una capacidad imaginativa más amplia, de manera que las posibilidades para plasmar y suscitar imágenes son natural y realmente extensas.

La generación de estas nuevas tecnologías es dada en gran medida por medio de la imaginación ya que: “La exageración, como la imaginación en general, son necesarias tanto en el arte como en la ciencia” (Vigotsky, p. 34), y es que, según este autor, en la imaginación

buscamos y formamos ideas que van más allá de lo ya existente, la imaginación que no se limita a su realidad provee de nuevas posibilidades que aportan y transforman lo real. La educación no ha de dejarse de lado en todo eso, pues lo propuesto por la imaginación será, en parte, capaz de convertirse en realidad, debido a que la educación en sí puede ser un instrumento, ya que imaginar tiene la capacidad que nos hace percibir y entender de manera distinta y más completa.

Parte de esta educación conlleva el aprender a aceptar el cuerpo con todo y sus sentidos para no rechazarlos debido a pudores y prejuicios generados a partir de ciertas inercias culturales y mucho desconocimiento. Pues conocer el cuerpo mismo habilita facultades desaprovechadas y nos concientiza sobre las enormes posibilidades que se tienen y que muchas veces despreciamos o ignoramos.

“Veo una gran caravana que cruza el desierto sobre la arena. Y esta caravana está encabezada por un anciano bereber. Y este anciano es ciego. La caravana se detiene, algunos creen que se han perdido, porque ven unas montañas. Desconcertados consultan la brújula. El guía ciego coge un puñado de arena y la prueba como si fuera comida. ‘Hijo’, dice el ciego ‘Os equivocáis. Lo que veis no son montañas. Son sólo imaginaciones vuestras. Proseguiremos nuestro viaje al norte.’ ‘Sí’ y prosiguieron sin replicar. Llegaron a la ciudad del norte donde se desarrolla la historia. Pero lo que sucede en esa ciudad, lo desconozco” (*El enigma de Kaspar Hauser*, 1h42’).

La anterior cita pertenece a uno de los diálogos de Kaspar Hauser en la película alemana de 1974 que recrea la historia de quien vivió la mayor parte de su vida en un cuarto oscuro aislado de las personas y el mundo exterior, y que sin saber leer, escribir o hablar de manera efectiva, a sus 16 años, fue encontrado en un pueblo. Este relato es un ejercicio sobre la

imaginación de Kaspar, en el cual el tema principal es la confianza 'ciega' respecto de aquello que solemos tener enfrente, pero que a veces no somos capaces de ver por el exceso de mediadores que preferimos consultar, antes que remitirnos al objeto mismo; tan es así que el protagonista privado de la vista en el relato, es el más fiable para guiar a los otros que, aunque poseen sus cinco sentidos, no los usan efectivamente, pues su imaginación y deseos los engañan y los pierden en el desierto, haciéndolos creer que ven cosas que no están ahí.

Capítulo III. Las imágenes en la educación

Antecedentes históricos en defensa de las imágenes

Desde la *Institución Oratoria* de Marco Fabio Quintiliano (35-95 d.C.) -que fue el primer profesor pagado con el erario público- se enfatiza la importancia del ingenio en la educación de la gente, como cualidad presente en todo aprendiz y que no debe de dejar de ser fomentada por los profesores. Quintiliano apela por una educación vasta y diversa, que encuentra su lugar en las disciplinas más insospechadas: “De los cómicos debemos también aprender el ademán para las narraciones, la autoridad en el persuadir” (Quintiliano, p. 73), y nos invita a considerar que es posible aprender varias cosas al mismo tiempo, promoviendo la capacidad del ingenio humano y facilitando una educación que, por su variedad, no detiene los ánimos. La formación de oradores es para Quintiliano una labor integral que influye desde la forma de presentación, hasta su contenido.

“Pero los niños deben leer sobre todo lo que les fomente el ingenio y aumente a las ideas; para lo demás que sirve a la erudición les queda mucho tiempo” (Quintiliano, p. 58). Anteponiendo las figuras retóricas como una manera natural de aprendizaje, Quintiliano no sólo promueve una facilitación del aprendizaje, sino que además deja en evidencia los alcances que tiene la educación para todos los seres humanos por este medio y sus recursos expresivos.

“Ha de decirse que, sin duda, uno puede llegar al conocimiento de muchas cosas desconocidas por la luz de la razón que en él está, sin el maestro ni ayuda externa. Así sucede en quien adquiere ciencia por invención” (*El Maestro*, De Aquino); es el caso de la autodidaxia con la cual las personas pueden formar su camino en el saber a partir de algunos recursos que tiene en sí (como es uno de ellos la razón), siendo distinto cuando Santo Tomás de Aquino refiere al ser humano como maestro de otras personas, solamente de lo externo,

que enseña por medio de los signos, siendo la imaginación y los sentidos la manera de conocer. Sin embargo, Santo Tomás afirma la existencia del conocimiento sensitivo que se ocupa de “sustentar al cuerpo evitando las cosas que le son nocivas y adquiriendo las necesarias, y en segundo lugar, al conocimiento intelectual práctico y especulativo” (*Suma Teológica*, II-II, 167, 2c), es decir que las percepciones contribuyen a las operaciones propias del entendimiento humano.

De manera que la imaginación (que forma parte del entendimiento) *no se puede dar sin aquello que ha pasado primero por los sentidos* (*Suma Teológica*, I, 84, 3c.4), pues las imágenes internas son representaciones sacadas de las cosas percibidas, y por medio de las cuales el humano aprende y es capaz de enseñar.

La importancia de las imágenes como acercamiento al conocimiento es validado en el trabajo del teólogo y pedagogo Jan Amos Komenský (1592-1670), que en su obra *Orbis sensualium pictus* espera que “esta escuela se convierta en la escuela de las cosas obvias a los sentidos, y una entrada a la escuela intelectual” (p. 20), dejando así el precedente de una herramienta didáctica que facilita la enseñanza y el aprendizaje por medio del uso de las imágenes. Con este libro se busca que los aprendices sean susceptibles del conocimiento que se da a partir de la capacidad de relacionar una cosa con la otra; elaborando un libro no sólo con palabras que forman oraciones, sino también con letras que al ser pronunciadas en conjunto imitan el sonido de diversos animales y que además se complementan con trazos de lápiz que dibujan aquello que enseguida se define y explica en sus propiedades. Se trata de una obra llena de singulares imágenes de una muy diversa índole sensorial.

Un siglo después, el pedagogo suizo Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) plantea la educación como el ejercicio del conocimiento, el cual se da por mediación de la naturaleza, las personas y las cosas, siendo estas últimas las que nos permiten experimentar con el

entorno y de ello generar impresiones propias; es por ello que en su obra *Emilio*, la crianza y la educación parten del entrenamiento y perfeccionamiento de los sentidos ya que: “Antes de la edad de la razón no recibe el niño ideas, sino imágenes” (Rousseau, p. 116), mismas que se forman de la percepción simple. Rousseau acentúa la gran empresa que conlleva la crianza y educación, que no debe de tomarse como una ocupación menor, *teniendo las mujeres* -de manera natural y general- *mayor facultad para ello*, dado que la crianza se da en todos los ámbitos de la vida (*desde la primera alimentación y cuidados para el crecimiento*) y que la educación no se debería descuidar en ningún momento (Rousseau, p. 8).

En 1930, Lev Semiónovich Vigotsky defiende la importancia de la imaginación en la vida humana y, particularmente, para la niñez en su libro titulado *La Imaginación y el Arte en la Infancia: siendo la imaginación en la niñez más pobre, pero de suma importancia para el desarrollo y relación de cada quien con los demás, puesto que la imaginación, aunque se da en la experiencia directa desde etapas más tempranas, también puede surgir de la experiencia social*, y aunque fuera una imaginación condicionada, *es una forma básica que liga la imaginación con la realidad* (Vigotsky, p. 42).

La imaginación como función creadora se da en la percepción interna que se ve inadaptada a su derredor y que se propone transformarlo de manera que llegue a la percepción externa por medio de una fuerza activa transformadora. Según Vigotsky es por esta función que los seres humanos hemos inventado y desarrollado las artes y las ciencias, las cuales están dotadas tanto de intelecto como de emociones.

Las imágenes toman su lugar en el aprendizaje en cuanto que surgen de las sensaciones que se dan en las experiencias de cada individuo, es así que, cuando el pedagogo brasileño Paulo Freire (1921-1997) da a entender que “no es posible aprender si los saberes están en contradicción con las experiencias personales” (*PAULO FREIRE- Serie Maestros de*

América Latina, 12'23''), las imágenes pueden establecer un enlace entre las experiencias, que significan algo para los individuos, y es así que el aprendizaje toma significado en cuanto se relaciona con las imágenes. “Ciertamente, sería a través de la experiencia de recontar la historia, dejando libres su imaginación, sus sentimientos, sus sueños y sus deseos para crear, como el niño acabaría arriesgándose a producir la inteligencia más compleja de los textos” (Freire, p. 65). Es con la apropiación del conocimiento, por medio de las experiencias e imaginación, que la educación toma fuerza en la vida de cada uno de los aprendices.

Gabriela Mistral (1889-1957) –poeta y pedagoga de origen chileno-, en su texto *Imagen y Palabra en la Educación* identifica el lugar que ha tenido la imagen en la educación y los beneficios que se pueden dar gracias a las tecnologías: “Toda la primera infancia nos parece dotada de imaginación, pero son muchos los padres y los maestros que la desdeñan torpemente y hasta la combaten” (Mistral, p. 201), Mistral defiende el uso de imágenes en el aula y lamenta los prejuicios que identifican a las imágenes como simple entretenimiento y no como herramientas didácticas, sin embargo, esta maestra considera como una gran oportunidad las invenciones cinematográficas y las de la radio, porque dan la posibilidad de educar a grandes masas, hasta en los lugares más recónditos y son ocasión de replantear la educación para diversos grupos de personas, así como ella lo vio acontecer en México con el trabajo de José Vasconcelos por medio de las *misiones culturales*⁸, que se encargaban de llevar educación a los pueblos indígenas marginados, a lo largo del país, y que con su labor descubrieron “el genio que tiene el indio para el dibujo, la pintura y la escultura. Vi todo sobre la sed de leer, de escribir, recitar, danzar y cantar, que posee el pueblo indígena” (Mistral, p. 200). Las imágenes han dado la posibilidad de que muchos conozcan lo que de

⁸ Las cuales iniciaron en 1923 y con el tiempo dieron paso al actual Departamento de Misiones culturales (*Antecedentes Históricos*, Departamento de Misiones Culturales).

otra manera se les haría impensable, y aunque no todas las imágenes sean educadoras, y existan aquellas que llama Mistral *Contra-Escuela*, es posible que las imágenes sirvan de instrumentos eficientes a las finalidades educativas.

Para fomentar la creación de imágenes, es necesario promover un ambiente propicio, el cual puede darse en los juegos y en las artes, de las cuales la filósofa estadounidense Martha Nussbaum (n.1947) menciona en su libro *Sin fines de lucro* que funcionan como “canales de alegría y expresión muy potentes que están al alcance de todos, y no hace falta tanto dinero para fomentarlos” (p. 158), la creatividad puede darse plenamente en la imaginación y generar beneficios por medio de actitudes como la empatía, o en la transformación de los espacios y relaciones, que en conjunto fomentan una educación distinta y prometedora. Sin embargo, resulta necesario seleccionar las imágenes correctas para promover una imaginación benigna en los estudiantes. Además es importante conocer los límites de las imágenes como utensilios, puesto que, como escribe el cineasta alemán Harun Farocki (1944-2014) en su libro *Desconfiar de las Imágenes*, “no puede haber nada nuevo que sea anunciado en imágenes” (Farocki, p. 160), debido a que las imágenes son representaciones a las que les antecede una presentación, sin que esto quiera decir que las imágenes son inútiles, pues el mismo Farocki utiliza imágenes para despertar el interés y emociones de un público que de otra manera sería indiferente a problemas bélicos y sociales.

Usos, desusos, malos usos y ausencias

Reiterando que el cuerpo es clave en el proceso educativo (y como proceso él mismo), retomamos lo que dice el personaje de Anne Sullivan, maestra de Helen Keller (niña sordo-ciega), en la película estadounidense de 1962: “Todo lo que necesita su cuerpo servirá como un manual de instrucción” (*The Miracle Worker*, 59’). Los sentidos nos acercan directamente a los objetos, las experiencias nos pueden resultar necesarias y remplazables por las

imágenes, la experiencia fomenta la creatividad y la producción de imágenes internas y externas, pues uno de los aspectos importantes al respecto es que hay experiencias ante las que tendríamos limitantes o impedimentos pero que, gracias a la imaginación, se pueden dar en un simulacro o suplemento (en el caso de Helen Keller este simulacro se posibilitaba constantemente en las imágenes táctiles que le brindaba la lengua de señas), todo lo cual favorecerá el entendimiento o alguna idea de la experiencia, ya que también es posible suscitar nuevas experiencias (aunque sean imaginativas) a partir de lo ya experimentado.

Debido al constante convivio que se da entre presentaciones e imágenes, una educación de las imágenes sería oportuna, pues así como se enseña a leer, sería necesario enseñar entender y fomentar la imaginación, de manera que la persona entienda las imágenes y sepa discernir verdades de mentiras, advierta manipulaciones, los diferentes sentidos, motivos y propósitos de las imágenes.

Según el escrito de Santo Tomás de Aquino, *el ser humano enseña exteriormente, desde la potencia sensitiva y con la ayuda de signos, enseña las conclusiones y no los principios del saber* (*El Maestro*, De Aquino); un hombre puede causar el saber del otro guiándolo a actuar, es así que aunque nadie es capaz de enseñar a imaginar, pues esa es una facultad propia de cada individuo, y si bien se puede enseñar a otro desde los objetos e imágenes por vía de lo exterior, los sentidos, ¿cómo hacer para que las imágenes nos ayuden a adquirir un entendimiento interior? Podría ser con ayuda de las imágenes abstractas, que como dice el cineasta danés Carl Dreyer (1889-1968): la abstracción es “el arte de representar la vida interior, no la exterior” (*Carl Th. Dreyer: Mi oficio*, 20’39’’); en efecto, las imágenes (sobre todo artísticas) nos pueden enseñar sobre la vida interna, porque hacen más evidente ciertas características profundas de lo representado, por medio de una sensibilidad creativa.

Siendo las imágenes una forma natural y cultural de enseñanza, es necesario procurar el buen uso de las imágenes, pues estas pueden mejorar la educación brindando ocasiones para un aprendizaje con menos dificultades conceptuales, más directo e integral y, por lo mismo, verdaderamente útil, balanceado en sus contenidos y áreas de conocimiento, que ayude al crecimiento de los estudiantes formándoles con lecciones que sean significativas, procurando una repercusión de lo aprendido para sus contextos de vida y de relaciones, al mismo tiempo que fortalece la individualidad y el sentido de comunidad.

A lo largo del tiempo la educación ha creado una disrupción entre la facultades humanas de aprendizaje (como habiendo privilegiado únicamente al sentido de la vista y al dirigir la enseñanza al conocimiento meramente conceptual) y con ello un alejamiento innecesario con la vastedad de la imaginación; pareciera que esta se ha vuelto un enemigo de la formación y no uno de sus mejores aliados, se le consideraba más una distracción que una clave para la formación: “Así, para el hombre civilizado el arte se ha convertido en un objeto exótico, difícil de entender [...] el arte no le resulta complicado porque sea complicado en sí, sino porque toda su educación se ha diseñado para alejarle de él” (Collingwood, p. 14). Una educación que se ha alejado de las imágenes no prepara a sus espectadores y futuros productores cultos y conscientes, sino que promueve la ignorancia y, lo que es peor aún, la indiferencia ante la riqueza por discernir, aprovechar y hasta disfrutar lo que comunican las más ricas imágenes. Mientras tanto, los productores se desentienden de la responsabilidad de lo plasmado en imágenes y de lo que sean capaces de provocar.

Las imágenes pueden fungir como auxiliares en la educación, por ello es que habrá veces en las que no sean necesarias, estos casos pueden darse cuando ya se tiene acceso a lo que las imágenes representan, y que será más fiel que la representación que la sustituye. Sin embargo, hay otros casos en los que no se recurre a ellas tanto porque se desdeña su importancia y su

potencial ilustrativo, como por sostener prejuicios contra los nuevos medios (o por la simple carencia de habilidad en su utilización tecnológica), y así también por no tener una formación con un amplio espectro cultural de imágenes, etc.

Para hacer un uso provechoso de las imágenes, en cuanto a la educación, es necesario encontrar un punto medio entre dejar todo a la imaginación y no educar en imágenes. Las posibilidades de las imágenes en estos ámbitos son tantas que también se ha de cuidar no educar a todos igualmente, pues se estaría ignorando que existen francas diferencias entre los diversos individuos respecto de las facultades de percepción e inclusive en el gusto o tolerancia de las imágenes (por discapacidades, emociones, carácter, cultura, creencias). Y es que, de no advertir los distingos entre la receptividad de las imágenes entre personas diversas, no se hace más que generar una homogenización, un tanto impositiva, en la asimilación y la posterior recreación de los imaginarios.

El desuso o mal uso de las imágenes pueden constituir un problema innecesario de la educación actual. Y es que, de no utilizarlas en el contexto presente, equivaldría a perder ventajas en relación a múltiples accesos (información noticiosa, comunicación interpersonal, actualización de conocimientos, etc.). Por otra parte su mal uso puede derivar en que nos involucremos con imágenes engañosas, perturbadoras, conflictivas y, en el caso de un consumo excesivo de ellas, provocando una saturación tal que resultaría contraproducente a los fines educativos por ofuscar el aprendizaje; mientras que su uso adecuado puede ser muy servicial, debido a que las imágenes prestan un gran beneficio cuando se trata de acentuar un aspecto del conocimiento y propiciar ideas diferentes -como es el caso del arte- y dejar constancia de alguna forma o contenido de estudio.

Llegados a este punto, es necesario tener en cuenta que un problema que se desata en el mal uso de las imágenes es la ausencia de otros estímulos y asimilaciones, pues se desatiende al

resto de las representaciones sensoriales capaces de evocar mucho más que la visualidad. Al preferir la distancia que nos ofrecen los objetos primordialmente visuales, nos sentimos más protegidos, difícilmente estos nos harán daño directo y, si queremos dejar de observarlos, podemos cerrar los ojos o movernos de lugar (con todo y que nos puedan impresionar muy vivamente sus imágenes, difícilmente recurriremos a volverlas a ver). En contraste, lo que sucede con el resto de los sentidos, por ejemplo, con los objetos susceptibles de oler, para apreciar y distinguir las imágenes olfativas que nos dejan, necesitamos acercarnos más y de nuevo y, si al estarlas oliendo, detectamos que queremos dejar de olerlas porque se trata de una sensación repulsiva, nos alejaremos o suspenderemos momentáneamente nuestra inhalación, por este motivo importante, aunque sea vital continuar respirando.

Entonces, al haber concentrado la percepción sensorial y su correspondiente producción de imágenes a uno de los sentidos más distantes de todos, la vista, nos hemos habituado con ello a una despersonalización y cierto extrañamiento ante las cosas inmediatas, y esto debido a todas las comodidades que nos facilita el órgano óptico (aunque se reduzca nuestra comprensión del entorno). Por esta preferencia, hemos llegado al punto, por ejemplo, de promocionar artículos como perfumes, comida, ropa, música y demás objetos y experiencias -propias de otros sentidos- por medio de imágenes visuales únicamente, con carteles, videos, fotos, etc. Sin embargo ha de considerarse *lo incorrecto*, como se da a entender en el diálogo de *Hippias Mayor*, que sería juzgar un sentido a partir de otro, ya que cada sensación tiene cualidades particulares (Platón, *Diálogos I*, 299e).

El valor de las imágenes para la educación se da en la importancia de enseñar desde los sentidos y no sólo desde un insensible intelecto mismo, pues educar es guiar, no imponer, y para guiar es necesario no pretender suplantar las diversas facultades de un aprendiz en su trayecto. Según uno de los máximos estudiosos del trabajo Aristotélico, llegamos a la

comprensión por medio de un proceso al que le antecede la experiencia individual, que conlleva la necesidad de la percepción y la memoria sensorial (Düring, p. 894); de manera que si se quiere enseñar sólo desde el intelecto al intelecto, es probable caer en la suplantación o adulteración de los procesos de aprendizaje en cada estudiante, pues le hemos quitado o estorbado mucho de su propia experiencia y en la apropiación de vivencias para sólo darle un resultado destinado a su mera asimilación; todo lo cual perpetúa el esquema educativo según el cual el aprendiz sólo debe adoptar una actitud receptiva (sin que haga valer movimientos internos de su misma iniciativa y experiencia).

Es importante señalar que no toda percepción es de imágenes, porque no todo lo que se percibe representa algo más. Sin embargo, y debido a que desde nuestras percepciones es que desarrollamos la facultad de imaginar (o sea, de generar imágenes), partimos de la percepción porque es en ella que le damos la oportunidad a cada individuo de hacer valer sus experiencias personales desde sus mismas posibilidades físicas, mentales, económicas, sociales, apreciativas, etc.; cuestión que no debe de ser tomada como limitativa, sino como auténtica y creciente, pero que de cualquier forma, en el caso de la educación, cualquier docente debiera ayudar a que se expandan esas posibilidades perceptivas para que el alumno reconozca sus experiencias y genere sus imágenes, como representaciones personalmente valiosas, pero no absolutas, ni con derecho de hacer menos las ajenas. Hay que respetar al individuo sin permitir ni promover que éste limite, imponga o lastime los intereses y capacidades de otros; Así el sacerdote alemán Romano Guardini (1885-1968) señala en su libro *Los sentidos y el conocimiento religioso*:

“La expresión es el modo en que se manifiesta en lo corporal algo a lo que los sentidos no pueden llegar en sí. Todo el cuerpo humano es expresión. Gesto, actitud, palabra, mímica: todas estas cosas revelan interioridad, sentimiento,

espíritu; y los sentidos del otro, si están despiertos, pueden captar lo expresado”

(p. 64).

Para lograr aprovechar y desarrollar todos nuestros sentidos, es necesaria la exposición a la realidad, esto ayudará a un mejor conocimiento de los objetos en torno y muchas veces a un mayor disfrute.

Al percibir, pronto se apelará a la memoria, la cual le podrá dar un significado al entorno experimentado. El historiador alemán Erwin Panofsky (1892-1968) sugiere en su libro *El significado de las artes visuales*, “[...] es igualmente cierto que en los sentidos hay muchas cosas que no penetran nunca la mente. Nos afecta principalmente lo que dejamos que nos afecte” (p. 22). Es así que en un ambiente educativo se han de cuidar los estímulos en favor del aprendizaje, pues el espacio, las relaciones y todo lo que conllevan, podrán tener efecto en los proceso de estudio y conocimiento.

Ignorancia y la pertinencia de educar en imágenes

En una formación que no instruye en la imaginación, la ignorancia y desprecio ante esta singular capacidad se hará patente pues, por ejemplo, el aprendiz pregunta porque imagina y, de cara a este legítimo derecho escolar a interrogar, el suspender o suprimir las preguntas es una manera de apagar o desestimar la imaginación de quien estudia y quiere saber más.

La capacidad imaginativa es una cualidad que se debería promover en los estudiantes, por el bien que les representará como individuos sociales y por el provecho que les brindará en una educación para toda la vida.

En cuanto al uso de imágenes en la educación, también es necesario promover una educación en y para la hechura de imágenes, como se dice en el diálogo entre Sócrates y Eutidemo “Necesitamos, por tanto, [...] un conocimiento en el que estén reunidos, a la vez, tanto el producir como el saber usar eso que se produce” (Platón, *Diálogos II*, 289b).

Como hemos revisado, las imágenes en la educación otorgan cualidades que van desde lo personal e interno -como es la apropiación de lo percibido, la emocionalidad, la creatividad- que se forja en la imaginación y promueve la sensibilidad solidaria y compasiva, forjando conocimiento y acciones a partir del cuerpo, como primer mediador del saber y, a partir de ello, llegar hasta lo comunitario y externo que se fragua en las relaciones conjuntas, dando una educación provechosa que forma a los individuos también en colectivo.

Hace sesenta años ya se leían pensamientos como el de Gabriela Mistral:

“Ninguna época tuvo como la nuestra ocasión tan preciosa y ancha para educar a las masas haciendo llegar la cultura hasta el último reducto de una cordillera y hasta las cárceles, donde no se da a centenares de presos la ocasión de aprender un oficio, ni de leer un libro sano, ni de ver una película que les muestre las maravillas que logra el trabajo de los hombres normales y las otras mayores que alcanzan los sabios de nuestra época” (Mistral, p. 202),

es la formación la que ha generado estos provechosos avances e inventos que ayudan a extender la cultura a lugares insospechados y es por ello que sería una responsabilidad de la educación promover el uso de estos facilitadores (en su mayoría imágenes) de la enseñanza, para con ello animar una formación en cuanto a su buena usanza.

La imaginación y sus imágenes dan oportunidad a que la educación se dé en todas las circunstancias en la que haya un ser humano, pues el límite de una educación que se da desde las imágenes será la propia imaginación. Paulo Freire en sus *Cartas a quien pretende enseñar* apunta:

“La imaginación que nos lleva a sueños posibles o imposibles siempre es necesaria [...] Al fin y al cabo es preciso dejar bien claro que la imaginación no es un ejercicio de gente desconectada de la realidad, que vive en el aire. Por el

contrario, al imaginar alguna cosa lo hacemos condicionados precisamente por la falta de lo concreto” (Freire, p. 93).

Así las imágenes le brindarán a la educación, casi de manera involuntaria, pertinencia y actualidad.

Debido a la importancia que tiene en las mentes jóvenes la imaginación, nos atrevemos a pensar que el lenguaje primordial de los niños pudiese ser el de la imaginación, siendo en ella que nos muestran cómo interpretan el mundo, porque en ella no hay límites y métodos. De manera que si a los pequeños no se les habla en el lenguaje de la imaginación su entendimiento se resiste al aprendizaje que se les puede proporcionar, pues crea un choque entre los límites de la realidad con las posibilidades que brinda la imaginación, generando desinterés en los alumnos. Si bien no creemos que se pueda enseñar a imaginar, sí postulamos que es importante dejar imaginar sin imponer condiciones, porque aunque *los adultos tienen una capacidad imaginativa mayor* (Vigotsky, p. 42) -debido a que han experimentado más-, por lo mismo tienen la posibilidad de poseer una imaginación más sistematizada, delimitada o encajonada, e incluso más predecible. Para lo cual no es pertinente ser maestro de la imaginación de los otros. Lo que el adulto bien podría hacer mejor que el estudiante es relacionar la imaginación con la realidad, este sería uno de los trabajos y espacios de aprendizaje sobre las imágenes que vendrán del profesor al alumno.

Las imágenes nos acercan al conocimiento de una manera más segura que algunas experiencias directas, poseen la capacidad de garantizar y enfocar el conocimiento debido a que en su artificialidad sus características están potenciadas y limpias, de manera que en contraparte lo natural nos puede desalentar por cómo nos hiere o cómo incide en nuestros sentidos.

Figura 5. Publicación que reconoce, de manera indirecta, los beneficios de las imágenes.

Si no fuera gracias a las imágenes (p. ej.: la fotografía anterior), las imágenes de Saturno generadas por la percepción directa con el planeta serían sujetas a ser sólo una fantasía alejada de la realidad. Las imágenes nos acercan al conocimiento nítido de un planeta que se encuentra fuera de nuestra percepción directa.

Sin embargo, con las nuevas tecnologías resulta sencillo modificar todo tipo de imágenes, sobre todo las fotografías y autorretratos, buscando la *perfección* de la imagen y quitándole así su *naturalidad*, maquillando o embelleciendo.

Es importante entender la palabra *maquillaje* referente al uso de una especie de disfraz, donde el portador deja de lado su personalidad y se convierte en alguien, o algo más o distinto, llegando incluso a traicionarse; al maquillarnos, o al maquillar nuestras imágenes comenzamos a mostrar una falta de cierta autenticidad que nos diferencie del resto. Al igual que los productos industriales adaptamos un comportamiento un tanto mecánico de una lógica en donde no caben los matices, desvíos o defectos.

Nos exigimos tanto que terminamos siendo nuestros propios esclavos. Con los retoques digitales nos filtramos para mostrar lo mejor de nosotros. Y si no logramos ver lo mejor de

nosotros buscamos lo mejor de los demás y nos lo apropiamos –esto podría explicar el recurrente plagio que existe en producciones actuales-. De ahí el exceso de fotos que nos hacemos donde finalmente elegimos la que nos guste más, que probablemente será donde salimos mejor, aunque no siempre represente nuestro verdadero yo. Buscamos trascender a la manera de una obra de arte en canciones, pinturas o fotos aceptando y adoptando la naturaleza del arte (la imitación o el engaño), o al menos eso creemos.

Pero el *maquillaje* y el *engaño* en este caso no son lo mismo. El uso de maquillaje en las imágenes supone, con mucha frecuencia, mentir; el engaño, en cambio, es para las relaciones humanas y el disfrute, implica a los sentimientos y no va contra la verdad. En este sentido, no sería lo mismo aplicar cosméticos a la imagen (*maquillar*), disfrazándola, que potencializar la imagen (*engañar*) a partir de lo que es, aplicando ya sea el caso, un labial, rímel, ciñendo una prenda de vestir dañada, dando un encuadre más simétrico a la toma, etc. Maquillamos más que nuestro cuerpo, maquillamos nuestros sentimientos para que los demás imaginen que estamos bien, que somos perfectos, tal vez a ello se deba tanta confusión al grado de no saber quiénes somos y de promover a gran escala los problemas mentales, porque de aparentar pasamos a maquillar y nos convertimos en una imagen (falsificada) de nosotros mismos, la cual nos la creemos y al primer fallo no sabemos qué hacer. El maquillaje implica un orden y nosotros al querer ordenar evitamos lo más posible los cambios de la naturaleza, el envejecer, los distintivos personales, la incertidumbre. Nuestra vida se convierte en una gran apariencia, pantalla o imagen con el fin de que los demás imaginen que estamos bien, que somos perfectos, los sometemos y nos sometemos a más que un engaño, pues nos inducimos a caer en una mentira.

Las imágenes están en todos lados, por ello hasta en la experiencia (sensorial) de comprar se ven reflejados los usos que han llegado a la manipulación por la que estamos sujetos debido

a subestimar o desconocer las imágenes y los estímulos que perciben nuestros sentidos; *desde la forma de acomodar los productos, sus colores y los nombres que se les ponen, se busca evocar afinidad inconsciente entre el comprador y el producto (Fast Fashion is a Master Manipulator - Here's How, Talia Collective)*; es decir que las dinámicas del consumo mercantil también debieran representarnos un aprendizaje que, si tuviéramos los cuidados desde la formación imaginativa de la infancia, podríamos asimismo estar educándoles en las complejas relaciones con las imágenes al futuro consumidor de los productos comerciales.

De todas la experiencias se puede sacar un aprendizaje, es así cuando la religiosa y escritora mexicana Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695) en su carta *respuesta a Sor Filotea de la Cruz* relata la ocasión en la que no se le permitió seguir estudiando de los libros: “que en cuanto a no estudiar absolutamente, como no cae debajo de mi potestad, no lo pude hacer, porque aunque no estudiaba en los libros, estudiaba en todas las cosas que Dios crió, sirviéndome ellas de letras, y de libro toda esta máquina universal.” (de la Cruz, pp. 837-838), ella aprendía de todo lo que hacía, si conversaba se preguntaba por los motivos, si veía a otros jugar ideaba en cuanto a las formas, si cocinaba aprendía del comportamiento de la masa, y así de todo lo demás. Para aprender sería favorable partir, siempre que sea posible, de la experiencia y usar las imágenes cuando sea necesario, p. ej.: para conocer el olor de la vainilla, sería bueno primero ir a la planta (el objeto) y evitar generar la idea de que su representación (la imagen) sea más precisa y verdadera pues, de lo contrario el aprendizaje puede perder su arraigo con las cosas y dejar suposiciones falsas. En el caso de algo no tan inofensivo, como un león se pueden usar sus imágenes como sustituto para evitar peligro pero sin comprometer el conocimiento; en el caso de cuestiones espontáneas o poco ordinarias, como el caso de una nevada o del paso de un huracán, también se puede recurrir a las imágenes, que sustituyen al hecho real y se sirven de la imaginación para favorecer el

conocimiento y la comunicación. En todo esto no se ha de olvidar usar el contexto del alumno como recurso educativo, y de ahí extraer sus experiencias, ya que las condiciones dadas en un lugar con ambiente controlado (como los experimentos en una escuela) en algunos casos no serán suficientemente significativas.

Las imágenes y la imaginación ya están presentes en la educación, tal es el caso de la historia, que nos invita a imaginar para armar los huecos entre sucesos y rastros históricos que llegan hasta nuestros días; o en caso de canciones que ayudan a memorizar datos como el alfabeto, los días de la semana, las partes del cuerpo, etc. Las imágenes están ahí, sólo es cuestión de expandirlas y fortalecer su uso.

Figura 6. Meme que especula sobre la importancia de la imaginación (como ‘chisme’) en la Historia.

Es relevante tener presente que a pesar de todos sus beneficios la imaginación también puede causar males que provienen de su uso irresponsable en mentiras que pueden causar falsas impresiones o alarmas; es por ello que dentro de esta educación es importante evitar y no fomentar algunos pensamientos imaginativos, lo cual ayuda a evitar imágenes dañinas y al mismo tiempo no contribuir a los problemas mentales que genera la imaginación desmedida -como la ansiedad o el estrés-. El control de la imaginación es importante para uno mismo y por el respeto a las demás personas, por lo cual hay cosas que no tendríamos derecho moral a imaginar o que, de hacerlo, tendríamos que asumir las consecuencias en las afectaciones

emocionales, la perturbación de los pensamientos o la simulación e hipocresía de nuestras actitudes que conllevarían estos delirios.

Prohibiciones y desactualizaciones en los ámbitos escolares

La disrupción que existe entre la educación formal y la cotidianidad de los aprendices se nota y agranda cuando las instituciones se alejan de las novedades –sobre todo tecnológicas– (destinadas frecuentemente a las más jóvenes generaciones) ya sea desprestigiándolas, prohibiéndolas o ignorándolas. Pareciera que hay una aversión a que lo nuevo se inserte en los ámbitos educativos, pero estas novedades suelen ser parte del contexto, afanes y prioridades de los alumnos. Esta disrupción que pareciera buscar que el alumno se aleje de las novedades “distractoras” para enfocarse en la educación, no hacen más que generar lo contrario, un acercamiento a la autodidaxia improvisada y un alejamiento de la instrucción formal, dando prioridad al cultivo de sus afanes (no siempre formadores de criterios sanos), ya sean en las modas, los nuevos medios, el arte actual, el entretenimiento, etc.

Figura 7. En diversas situaciones la educación se ve afectada por la incomprensión entre docentes y alumnos.

Si bien, durante la pandemia de 2020-22 la educación se vio obligada a actualizarse para seguirse ofreciendo durante el confinamiento, no dejó de intentar deslindarse de aquello que

los nuevos medios proveían, prohibiciones como no apagar la cámara en las sesiones virtuales muchas veces no eran justificadas y causaban descontento en los estudiantes, que con su habilidad *multitask* podían estar poniendo atención a sus clases, a la vez que hacer deberes u otras actividades que les hicieran más llevaderas las sesiones. Freire describe el sentir de los alumnos que debido a los lineamientos escolares pueden sentirse anulados al no darles los docentes oportunidad de que se desenvuelvan y aporten desde su experiencia, en el contexto escolar:

“El niño percibe tempranamente que su imaginación no juega: es algo casi prohibido, una especie de pecado. Por otro lado su capacidad cognoscitiva es desafiada de manera distorsionada. El niño nunca es invitado, por un lado, a revivir imaginativamente la historia contada en el libro; y por el otro, a apropiarse poco a poco el significado del contenido del texto” (Freire, p. 65).

Algunas de las malas prácticas en la educación tienen que ver sobre todo con la falta de explicación y claridad al momento de instruir a los pupilos, pues con un tipo de disciplina provocada por miedo y por medio de ciertas formas de violencia (física o verbal, con efectos emocionales y actitudinales), se inhiben o malogran los ejercicios para el refuerzo del conocimiento o la instrucción mediante ejemplos, e inclusive pierden valor hasta los amigables llamados a la atención en clase y las expresiones de reconocimiento o felicitación cuando el alumnado acierta y cumple. De manera similar, las metodologías que someten a una memorización irrestricta, suelen quedar un tanto vacías del contenido pedagógico e impedidas de invitar a un mínimo nivel de profundización, todo lo cual provoca experiencias negativas y sin sentido desde la experiencia del alumnado. Y si bien la memorización es importante en un principio, *la obediencia* (o en este caso la memoria) *sin comprensión corresponden a otro tipo de ceguera* (*The Miracle Worker*, 1h 32' 16"). Así todo tipo de

enseñanza, incluida la dada por medio de imágenes ha de poder ser susceptible de una apropiada interpretación (ya sea porque resulten claras y/o porque proporcionan utensilios para su decodificación y asimilación), de lo contrario no representan significado alguno para el receptor y con ello pierden su mejor cualidad de *imagen*. En el caso de la película anteriormente mencionada, al ser la protagonista ciega y sorda, era necesario que conociera 1. La cosa, 2. La representación –palabra en lengua de señas-, 3. Relacionar ambas y 4. Comprender la relación, de lo contrario toda imagen dada para el conocimiento estaría hueca. Experimentar nuestro derredor no sólo aporta conocimiento sino que puede ser un remedio para aliviar hostilidades ante lo desconocido, al brindarnos una familiaridad con las cosas y con las personas que provee esta relación que es el aprendizaje.

La buena educación no sólo brinda información, también forma a sus estudiantes de manera que sean capaces de reflexionar de manera autónoma y formar su propio camino en el aprendizaje, para lograr esto “jamás debe hacer el maestro lo que el niño puede hacer por sí mismo” (*GABRIELA MISTRAL - Serie Maestros de América Latina, 18’57’’*). La educación no hace personas dependientes y obstinadas, desarrolla y brinda la vía para que las personas, con el conocimiento que vayan teniendo, puedan sentir estimulada su creatividad de forma personal e inédita como para habituarse y no dejar de hacerlo en adelante.

Como guía que, se espera que han de ser los maestros, sería necesario conocer los requerimientos de sus estudiantes para no dejar de ayudarles en aquello que precisan para seguirse formando; sin embargo Rousseau aclara en Emilio, que *esta ayuda siempre ha de estar encaminada a utilidad real en necesidades intelectuales o físicas, pero no en caprichos* (Rousseau, p. 57). No es necesario exigir de más, y en el caso de los niños es necesario dejarlos ser niños. En la película *Parenthood* (1989), una de las niñas es (sobre)educada de manera que recita de memoria muchos conocimientos que no necesariamente significan

aprendizaje para ella (ya que los recita de manera automática y sin interés mayor al de complacer a sus tutores), este personaje nos es presentado como muy inteligente, pero en una escena posterior se nos muestra la comparativa con alguno de sus parientes, un niño de su edad, que resulta tener malas calificaciones y posee una educación formal menos estricta, el niño (aparentemente menos inteligente) se encuentra divirtiéndose solo en una fiesta infantil, mientras que la niña lo critica desde su aburrimiento sin entender la diversión de dar vueltas hasta marearse; esta sobre saturación de información que ha tenido la niña la ha moldeado de manera que ha perdido la creatividad y esa capacidad de juego características de una persona de su edad, se ha alejado de su imaginación y la han condicionado. Según Vigotsky “la creación infantil se da sobre todo en niños normales” (Vigotsky, p. 46), es decir no en niños que fueron tratados como prodigios y que muchas veces sus logros se quedan en la niñez y ya en una edad avanzada no demuestran sobresalir como antes, aclara que esta no es una regla total, puesto que habrá grandes genios de la humanidad que han demostrado su gran intelecto y capacidad creativa ya desde la niñez.

Podría resultar igual de erróneo sostener que las imágenes no pueden ser educativas, así como usar imágenes erróneas, fallidas, desactualizadas o dañinas; porque al usar imágenes erróneas se da información falsa que además resulta fácil replicar, en las imágenes fallidas la representación es inservible porque puede no ser entendida y por lo mismo complicar el aprendizaje, en cuanto a las desactualizadas es un gran error seguirlas usando, pues si el conocimiento ha avanzado la producción y uso de imágenes también debería de sostenerse.

Las imágenes dañinas no deberían de tener lugar en ambientes educativos, pues no se les debería de propagar, pero tampoco desconocer su existencia. La complejidad de las imágenes de este tipo es que resulta difícil antelar como se verán afectados sus espectadores, pues en

la imaginación de cada uno la imagen se puede disparar a latitudes realmente graves; por ello siempre es importante cuidar los estímulos que se utilizan en las clases.

Si bien no todas las imágenes han de ser divulgadas, la concientización sobre la creación, percepción, uso y reproducción de estas es un tema a tratar en las escuelas, dado que la ignorancia es capaz de provocar un miedo que la enseñanza podría contrarrestar.

Actualizar la educación con el correcto uso de imágenes brinda la posibilidad de evitar prohibiciones injustificadas y generar una educación realista y alcanzable formando sociedades que en el día a día reflejen sus conocimientos en la empatía y equidad, y no con una desviación fundada por una falta de instrucción de las imágenes por la cuales, de manera inconsciente, generamos expectativas irreales sobre la vida, las personas, el futuro, las experiencias y más.

La autodidaxia

Frente a las faltantes que se dan en la educación surge la autodidaxia, que ha de ser tan importante como el resto de la educación, pues resulta ser una habilidad y una manera muy personal de formarse cuyo valor no se reduce al de ser una mera suplencia, ya que es más bien un elemento creativo que se alimenta de la curiosidad del aprendiz.

La clave de la autodidaxia está en la imaginación siendo que con ella se aprende y se simula aquello que no se ha vivido y se le da vueltas en la imaginación, pues en la imaginación se encuentra la autodidaxia latente, así el famoso caso de Consuelo Velázquez que, según la cultura popular, a sus 16 años compuso la canción *Bésame mucho* (1940), sin haber besado a nadie y aun así provocando que un sinnúmero de personas, con experiencia o no sintieran un gusto por su canción que trascendió los idiomas (generando *covers* famosísimos como el de *The Beatles*), y que sobrevivió al tiempo de manera que hasta la actualidad se escucha y tararea. Consuelo Velázquez sustituye su falta de experiencia con ayuda de representaciones

que la acercaban a la experiencia, ya fuera por anécdotas escuchadas, películas vistas, etc. Con ello Consuelo genera su propia imagen del beso y lo transmite de manera tan acertada que al cantar “Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez” (*Bésame mucho*, 1940) es entendida –imaginativamente o no- por muchos.

Las representaciones pueden ser *maestros* de sus espectadores, por ejemplo: en las clases virtuales el profesor como persona no es el maestro, sino su representación en la plataforma virtual (ya sea en imagen sonora, visual o ambas), que además hace uso de otras representaciones tales como plantillas de PowerPoint, videos, textos, etc. Así, estos últimos íconos también se convierten en maestros al ser portadores e impartidores de conocimiento. La autodidaxia desde las imágenes es posible si compartimos la perspectiva de los modelos constructivistas, “La verdadera educación consiste en despertar en el niño aquello que tiene ya en sí, ayudarlo a fomentarlo y orientar su desarrollo en una dirección determinada” (Vigotsky, p. 59). Si el alumno ya tiene en sí lo necesario para la educación, con estímulos externos como transmisores de información que despiertan lo interno y necesario, se puede generar la auto-formación.

Un ejemplo frecuente de autodidaxia de imágenes se muestra cuando diseñamos nuestra imagen y nos presentamos al mundo, desde el perfume, la ropa, el maquillaje, la manera de hablar y caminar, hasta los gestos que hacemos, son representaciones de cómo nos queremos representar. Mediante *prueba y error* el autodidacta va formando su camino que, aunque puede tener más obstáculos que el de otro tipo de educación, puede darse con más impulso y provecho debido al interés e involucramiento personal.

Un ejemplo masivo de autodidaxia se distinguió en el contexto de *la primera convocatoria lanzada por parte de la Secretaría de Educación Pública para rediseñar las portadas de los libros de texto gratuitos, la cual desató una oleada de inconformidades que fueron más allá*

de la misma convocatoria. En redes sociales los usuarios formaron una anti-convocatoria en la cual proponían portadas a manera de chiste y meme (SEP lanza convocatoria para ilustrar libros de texto sin paga, redes reaccionan, El Sol de México); dentro de ellas también se vislumbraban propuestas en redes sociales que surgían de la inconformidad que, como exalumnos de los programas de la SEP, se tenía en cuanto a la falta de contenidos que habrían deseado se aplicaran debido a su necesidad en la vida adulta. En ellos se proponían asignaturas como: ‘Introducción al SAT’, ‘Finanzas personales’, ‘Yoga’ y un sinnúmero de contenidos que parecen necesarios y que, al no ofrecerse en la educación pública oficial, la autodidaxia surge de manera necesaria e independiente al enfrentarse a situaciones que así lo requieren.

La situación anteriormente mencionada, se presentó además en espacios de recreación o entretenimiento (mediante redes sociales) dados por el tiempo libre. Gracias al tiempo de ocio surge la reflexión y se pone a actuar la autodidaxia que puede desarrollarse en la cotidianidad de la vida. En su descanso el ser humano no deja de pretender “alcanzar la totalidad del conocimiento del mundo. Esto no puede negarlo nadie, pues no hay ni un instante donde el hombre no intente penetrar en el sistema del mundo para tratar de comprender lo que permanece oculto.” (Malevich, p. 36), ejemplos de esa constante búsqueda y encuentro de conocimiento están en el entendimiento de la paremiología (que es el conjunto de aquellas frases hechas desde el saber popular y que se convierten en verdaderos referentes de imágenes para más de una situación), igualmente sucede con los albures o los dobles sentidos, por los cuales puede iniciarse cierta comprensión lingüística sobre las relaciones del entorno, un entendimiento desde la gracia de la expresión con las personas y algunas lecciones memorables desde la experiencia de vida ajena; y esto sin dejar de tener un potencial aprovechable para una educación con imágenes.

Capítulo IV. Los campos de acción de las imágenes en la educación

Sensorialidad y experiencia en la enseñanza-aprendizaje

Ya desde teorías y prácticas educativas como la de la pedagoga italiana María Montessori (1870-1952) se reconoce que es necesario apelar a los sentidos para ayudar a la mente a funcionar mejor (es por ello que este tipo de sistemas utilizan manualidades y actividades físicas que después se desencadenan en trabajos preponderantemente intelectuales) y tal ha sido el éxito del sistema Montessori, que desde sus *inicios se consideraba que lograba educar a los ineducables, gracias a que su método partía del estímulo sensorial que se promovía con utensilios multisensoriales, puesto que ella era consciente de que a los niños no puede tratárseles como vasijas vacías* (Extraordinary Women: Maria Montessori, 2011), los niños son activos, exploran y son creativos, lo cual da pie para que el profesor se desenvuelva como una guía en el cultivo del aprendizaje. Al entrenar nuestros sentidos nos hacemos conscientes de nosotros mismos pero, al convivir con otros, podemos darnos cuenta en los detalles que cada quien percibe distintamente, tan es así que nos podemos percatar que las demás personas se pueden hacer una imagen de nosotros por separado muy diferente a la que cada quien se ha formado de sí.

El cuerpo como receptor de estímulos y datos es la fuente primera para generar una formación, que no sólo se da en el cerebro; el cuerpo está interconectado, de manera que, afectando una parte de este se afecta también a otras y así a su totalidad. Un ejemplo de ello es *el vientre, considerando el segundo cerebro, pues su microbiota envía señales al cerebro y viceversa, de modo que el origen -y prevención- de problemas mentales como la depresión se puede rastrear -y encontrar una cura- desde el cuidado de lo que se come* (Les pouvoirs extraordinaires du corps Humain: Mémoire, concentration, anti-stress: comment stimuler notre cerveau, 1h 47' 28''). Los sentidos también inciden en la memoria y en la formación,

tan es así que Rousseau *resaltaba la incidencia que tiene el derredor en el desarrollo de aprendizajes, y por ello la importancia de entrenar los sentidos* (Rousseau, p. 145), mejorando la capacidad perceptiva. *En la actualidad re-entrenar la olfacción ha sido un tema importante de salud, debido a las secuelas neurológicas que deja la enfermedad del Covid-19 en el gusto y el olfato; médicos señalan que es necesario re-educar el olfato, pues cuando los olores vuelven a ser percibidos, al sanar la enfermedad, se tiene la sensación de percibir olores desagradables* (*Les pouvoirs extraordinaires du corps Humain: Tout sur les mystères du goût et de l'odorat*, 1h 43' 47'').

Sin la olfacción el gusto es deficiente, lo que confirma que un sentido puede influir en los demás; por ejemplo, *la temperatura y aroma que despiden un material influyen en su sabor* (*Les pouvoirs extraordinaires du corps Humain: Tout sur les mystères du goût et de l'odorat*, 20' 50''), no sólo por las conexiones entre los sentidos, sino porque al percibirlos pasan por la memoria y se rescatan y enlazan con experiencias y conocimientos previos que condicionan una percepción que podemos llamar ahora 'sensación imaginativa'; y como la olfacción se conecta muy vivamente con la memoria, "Los recuerdos olfativos perduran más que los recuerdos visuales" (*Les pouvoirs extraordinaires du corps Humain: Tout sur les mystères du goût et de l'odorat*, 12' 13'').

Percibir las cosas educando y re-entrenando nuestras sensaciones nos permitirá confiar en nuestra capacidad de apreciación, facilitándonos el distinguir imágenes de aquello que no lo son, preparándonos de manera paralela a ser menos propensos de caer en mentiras y falsas suposiciones. Los sentidos tienen un gran potencial, pero en la medida en que su importancia siga pasando desapercibida o poco aprovechada en contextos escolares, podremos seguir siendo engañados por los demás y hasta por nosotros mismos si no aprendemos a conocer las capacidades de nuestras percepciones. Esta importancia corresponde a todo tipo de imágenes;

p. ej.: científicos y expertos han encontrado, a partir del *neuromarketing*, lo provechoso que puede ser para el *marketing* atender las distintas percepciones del cuerpo, puesto que: “Los sentidos ayudan asentar principios y valores usando emociones y sensaciones, [...] y lo hacen a un nivel profundo en nuestro cerebro que hace que pasen rápidamente a la memoria de los consumidores” (*Neuromarketing para los cinco sentidos: cómo las empresas están desaprovechando el potencial del marketing sensorial*, Puro Marketing), así las marcas generan un vínculo emocional y cualitativo con sus probables consumidores.

Por lo tanto, las imágenes de todo tipo pueden causar engaño y daño, de los cuales no lleguemos a cobrar conciencia por falta de esa formación que debió iniciar en los primeros años de estudio, ya que al percibir se apela a la memoria, y, si los recuerdos no se apoyan en el cultivo de esos aprendizajes sobre la percepción y el entrenamiento respecto de las imágenes, nuestro sentido y significado del entorno se trastocará muy drásticamente. La percepción implica movimiento al ser cada quien receptor de cosas y espectador de situaciones pero, una vez que estas impresiones se vinculan con los recuerdos, nos habilitan en la capacidad de movernos con iniciativas más seguras durante nuestra vida. En la película *Slumdog Millionaire* (2008) se ofrece una muestra de lo anterior, el protagonista aprende y pone a prueba su conocimiento a partir de lo vivido en el contexto de las calles y también del recuerdo que tiene de cómo esto le afectó de manera emocional y racional; así crea ligas entre los datos y se lo apropia generando un entendimiento mejor y una comprensión nueva y muy útil.

Figura 8. Ilustración sobre cómo un conocimiento se forma del tejido que hacemos con experiencias anteriores.

Diversión (el juego y el chiste como imágenes)

Las imágenes (normalmente consideradas como parte del entretenimiento) pueden tener incidencia en la educación y con ello abrir espacio para que la amenidad y la diversión igualmente se integren a los procesos de formación escolar.

Educación no es antónimo de diversión; volviendo a aquellas escuelas griegas que eran espacios de ocio (*scholé*), encontramos que las diversiones, por darse en los tiempos libres, pueden estar presentes en la educación estimulando y forjando la imaginación. “La distinción entre el juego y el trabajo no se basa en el grado de dificultad: los niños trabajan duro en sus juegos y no por ello dejan estos de ser juegos” (Coollingwood, p. 74), los juegos en la juventud tienen una gran carga imaginativa que brinda la capacidad de divertirse con recursos

más allá de los que se tienen a la mano, de aquí el trabajo que implica imaginar y construir en la imaginación escenarios posibles y circunstancias creativas, al mismo tiempo de intentar compartirlas con otros que puedan estar de acuerdo (o no) e ir aportando más a la construcción imaginaria, así como a una cultura de la producción de alternativas innovadoras. En los años 1960s, en Guadalajara, México, se tuvo la iniciativa de construir un parque con un espacio de juegos ideado por el arquitecto Fabián Medina Ramos, este lugar se caracterizó por sus figuras de concreto gris que trazaban la idea de ser animales, así este parque se lograba asemejar a un zoológico de concreto.

Figuras 9 y 10. Esculturas-juego en su estado original (izquierda) y actual (derecha).

Por más extraño y hasta lúgubre que pudiera parecer, un diseño de este tipo -para uso y divertimento imaginativo de los niños-, en realidad resulta pertinente desde la postura del arquitecto que apostaba por no interferir ni imponerse en la imaginación de los niños; entre menos se delimitaran las figuras, la imaginación de sus usuarios estaría más incluida en el diseño, posibilidades y uso del espacio y objetos, “El concreto se dejó aparente ya que desde la visión de su autor, no sólo se ejercitaría físicamente al infante al interactuar con las

esculturas-juego, sino también su imaginación.” (*Creación de esculturas lúdicas para la ciudad*, Coolhuntermx). En años recientes estas mismas esculturas-juego fueron intervenidas con pintura que coloreaba a los animales, pero, aunque el espacio pudiera verse llamativo y colorido, la propuesta inicial de las esculturas se perdía, por lo tanto estas han sido restauradas para recuperar su color original, el del concreto.

El juego impuesto puede provocar un efecto contrario a la creatividad, siendo limitativo para la diversión y la imaginación. El juego es exploración en gran parte y por esto es que sirve de ensayo para situaciones imaginarias que pudieran tener lugar en el presente y futuro.

La creatividad que nace desde cierto sentido del aburrimiento o de la pereza, desata una capacidad imaginativa para resolver de manera práctica y sencilla tareas o deseos que de otra forma –tal vez adquirirían un aspecto más convencional, menos creativo e impersonal-. “En otros términos, en el descanso o en el arte se esconde una clase especial de ‘pereza’. Este estado especial conduce a la realización de la plena inactividad física, transfiriendo cualquier actividad física a la esfera particular de la actividad del solo pensamiento.” (Malevich, p. 35). Si niños, o adultos, no encuentran diversión en lo que se les presenta, el pensamiento toma protagonismo y resuelve imaginando y reinterpretando a partir de lo ya conocido (recurriendo en gran parte a los recuerdos).

Una de las vertientes que tiene la diversión apunta hacia lo cómico, el chiste, los cuales podemos entenderlos como prácticas de *representación*, en la mayoría de los casos.

En un chiste, en un meme, cuando uno habla y se equivoca, causando risas en los demás, comúnmente se dice que uno se ‘proyecta’, queriendo decir que muestra una parte personal que no suele presentárseles a los demás; pero cuando una caída es graciosa es por la sorpresa que da la *presentación*. No todo lo *presentado* nos sorprende –lo cual puede ser por falta de sensibilidad- a diferencia de la gran cantidad de *representaciones* que sí lo hacen.

Lo cómico al ser, mayoritariamente, *representación* puede ser usado como imagen en la enseñanza, pues no se limita a uno sólo de nuestros sentidos o a una persona en particular (con todo y que tiene el poder de apelar a muchas emociones y recuerdos, así como aplicar a varios tipos de personalidades), y tampoco es tan general que logre hacer reír a todos en una sola *representación* y que, por lo mismo, no aspira a ser síntesis de toda una enseñanza; no obstante, la comicidad que elige bien sus chistes puede convertir a estos magníficos casos, en muy provechosos y memorables ejemplos didácticos de los cuales obtener aprendizaje.

Lo cómico puede ser una manera de aprender y educar a través de la ‘vacilada’ que abstrae un problema y lo hace obvio a su ‘víctima’ sin que sea tortuoso (*The Educative Value of Teasing*, Psychology Today).

Al ser lo risible una experiencia en conjunto, sirve de ayuda para que las personas, desde pequeñas, aprendan a desarrollarse en comunidad, entendiendo al otro, creando lazos, comunicándose, interpretando e instando a colaborar en conjunto al saber hacerlo de manera amable, amena, agradable y divertida a partir de la comicidad. La risa hará agradable el aprendizaje, evitando posibles experiencias traumáticas para la vida del individuo, y repudio al estudio, ya que el buen humor no tendría por qué dañar la reputación de las personas pero sí contribuir a un sano ejercicio de crítica y autocrítica (aprender a reírse de uno) donde todos podemos quedar aludidos o, tarde que temprano, estar envueltos en algunas de las situaciones cómicas expuestas. A este respecto, no olvidemos cómo la práctica de la comicidad, y sobre todo cuando nos decidimos por primera vez a contar un chiste, también supone un proceso de madurez y formación del carácter, puesto que se requiere decisión y cierto tino para interpretar la broma (además de hacerlo sin titubeos y creativamente), encontrando uno mismo diversión y gusto en compartirlo para el disfrute ajeno; en fin que lo cómico estará educando desde una tácita simulación, que es su *representación*.

De esta manera las relaciones estudiante-docente así como estudiante-estudiante y docente-docente serán plausibles al darse en un buen ambiente; así lo cómico también debería ayudar al sano desenvolvimiento de la personalidad de los alumnos quienes, junto con la comedia, irán identificando sus áreas de interés/disfrute, las habilidades que tengan, así como las diversas formas de enfrentar la vida desarrollando su sentido del humor.

Estas vivencias y entendimientos con respecto a lo risible deberán propiciar de manera natural el interés por el entorno, comprender las variantes de lo cómico, sus lados amables y agresivos (chiste, parodia, burla, meme, ironía, sin sentido, escarnio, etc.) y comprender la diversidad de los gustos; ello gracias a un contexto histórico (Bajtín, 2003) que el pupilo irá reconociendo al preguntarse, por ejemplo: ¿Por qué a otras personas les da/daba risa y a mí no? (y viceversa).

Hannah Arendt en su libro *Entre el pasado y el futuro* da a entender que, no se puede enseñar al niño sólo por medio del juego porque sería tenerlo en un mundo artificial y no prepararlo para el mundo de los adultos (p. 195), esto podría ser debido a que no sería posible vivir en una simulación permanente, a través de las representaciones, lo cual podemos concederle, pero la cuestión de que no sea posible preparar a los niños para la vida de los adultos por medio de los juegos, hemos de ponerla en consideración, pues creemos que una preparación siempre es una simulación, representación o imagen, es un 'pre' del evento. Y resulta imposible adelantarnos del todo realmente a los eventos que se vivirán; la preparación para la vida adulta también comporta algo de artificial. Es decir, no hay una separación necesaria ni tajante entre el juego de la niñez y la preparación para la vida adulta, más bien en la vida adulta se ha perdido considerablemente el juego, lo cual desde edades tempranas se puede cultivar para criar niños que como adultos sigan viendo un potencial en el juego y tengan capacidad de diversión y por lo tanto de seguir cultivando su imaginación. Martha Nussbaum

afirma: “Con el juego el niño desarrolla la imaginación” (p. 136), de la cual ya hemos mencionado (y seguiremos haciéndolo) varios beneficios que otorga a la educación.

A lo largo del tiempo los juegos han buscado encontrar un lugar en la educación, es así el caso de LEGO, que desde sus inicios tenía el objetivo de ofrecer juguetes que prepararan a los niños, ofreciéndoles oportunidades de divertirse construyendo formas libres y al mismo tiempo estructurando sus ideas, que podrían ayudarles a desarrollarse de manera inventiva en sus vidas por medio de la imaginación. Para asegurar este objetivo la empresa desarrollo seis puntos fundamentales que se centran en no matar la creatividad:

1. El juguete debe de ser compacto en sus dimensiones sin limitar la libre expresión de la imaginación.
2. Debe tener un precio razonable.
3. Debe de ser simple y durable y aun así ofrecer variedad ilimitada.
4. Debe de ser apropiado para niños de todas las edades y para ambos niños y niñas.
5. Debe de ser clásico en su presentación, i.e. un clásico entre juguetes, no necesitando renovación.
6. Debe de ser fácilmente distribuido.

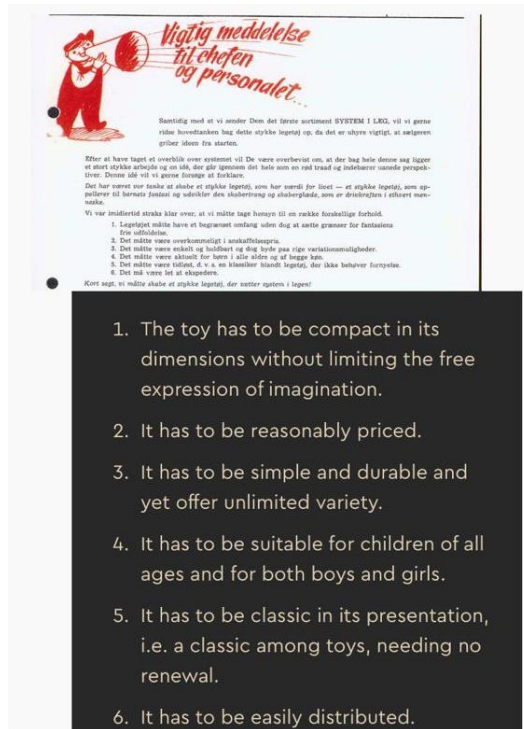

Figura 11. Se puede apreciar el “Aviso importante para el gerente y personal” que se distribuyó en las fábricas de LEGO y que contiene su *System i leg* (“Sistema en juegos”), ideado en 1955.

Como podemos leer, el primer punto de esta lista tiene la misma encomienda que las esculturas-juego de concreto ya antes mencionadas, se otorga lo esencial al juguete para que el resto lo ponga el usuario con su imaginación. El resto de los puntos van entorno de la simpleza que el juguete posee y con ello las posibilidades que otorga para distribuirse a una gran cantidad de público en distintos lugares y tiempos.

La incidencia de esta empresa de juguetes con la educación es tal que *su CEO, y nieto del fundador, abrió en 2013 la International School of Billund, en Dinamarca. Esta escuela, abierta en la misma localidad en la que se crearon los LEGO (Billund) busca promover una educación desde el juego, fomentando la curiosidad y preparando alumnos que disfruten el proceso educativo (Lego Opens First Brick and Mortar School in Denmark, Twenty One Toys).*

El juego, además de hacer más llevadero el aprendizaje, otorga variedad de posibilidades a la educación debido a la centralidad que ocupa el cuerpo humano en este, todas las partes físicas se pueden implicar en el juego y sin embargo se puede prescindir de ellas gracias a la inventiva creativa (p. ej.: los deportes paraolímpicos son posibles gracias a la inventiva que resuelve la manera en que individuos que carecen de extremidades o posibilidades corporales que serían necesarias para jugar puedan ser parte del juego adaptando reglas y/o posibilitando el uso de prótesis para hacer a los individuos parte del juego). El cuerpo enlaza la imaginación con la realidad física y utiliza a ambos como instrumentos para la diversión. En ausencia de esta la educación se puede encontrar plagada del aburrimiento debido a prácticas y temas que no aluden a los estudiantes, la sorpresa y el interés no se encuentra tan fácil en las aulas. Sin embargo la diversión se puede hallar con estímulos para imaginar que pueden ser tan mínimos como leer una pequeña oración y de ahí comenzar a imaginar un sinfín de cosas.

La tecnología y el constructivismo

La pandemia de COVID-19, afectó de manera expansiva todos los ámbitos de la vida, siendo uno de ellos la educación, la cual debió de replegarse a los hogares y con ello generar nuevas estrategias de enseñanza; tal situación resultó, de manera inesperada, clave para evidenciar los usos, costumbres y vicios que se dan en la impartición de clases, como son la desactualización de saberes, el desconocimiento de herramientas para el aprendizaje, la falta de educación especial dependiendo de las capacidades de los aprendices, la relevancia de la situación económica y familiar en la que viven los alumnos en su educación, los límites de las escuelas en cuanto a la enseñanza de los saberes, así como el papel de la familia y el entorno social como guía de la educación, el poder del uso de la tecnología para enfrentar problemas sociales y unir a las personas, la importancia de las imágenes en cuanto a educadoras, los

alcances que tiene la imagen digital, lo vital que resulta el generar relaciones y compartir experiencias en espacios educativos, etc.

La educación escolarizada se vio forzada a migrar a varios escenarios que hasta ese momento eran preponderantemente utilizados por la escuela informal (redes sociales, televisión, *podcasts*, *streaming*, etc.), donde los estudiantes se movían con facilidad de manera autodidacta, pero que eran los mismos que solían ser desprestigiados por las instituciones. Además, los aprendices se convirtieron, en muchos casos, en maestros en las aulas apoyando a los profesores en usos y problemas técnicos, valiéndose no solamente de su experiencia sino también de su ingenio.

Mucho se ha dicho de lo que se perdió con esta migración a la virtualidad escolar a distancia, sin embargo, estas pérdidas dieron espacio a una ampliación de las posibilidades educativas por medio del trabajo conjunto de los saberes dentro y fuera de las instituciones, pues la educación volvió a su punto de partida, el hogar.

Sin embargo, aún existe trabajo que hacer en cuanto a la instauración y replanteamiento de la educación, ya que los cambios sociales requieren ser atendidos desde los espacios educativos con nuevas costumbres (efecto de la reciente pandemia) como son la higiene personal, la salud pública y la distancia social, así como las tendencias globales que promueven una mente más abierta a la diversidad de culturas y que todo ello pueda darse en formas distintas del saber que amplían los medios de la educación y no se dejan sólo en libros, láminas y lecciones orales, sino que implementan la validación del saber en las producciones artesanales, en los videos y películas, en los medios masivos de comunicación, etc., que no deberían de pasar desapercibidos para poderse aplicar de la manera tan eficiente que ya han demostrado, puesto que hacen el conocimiento más accesible sin dejar de lado su complejidad.

Las imágenes como herramientas educativas, al ser parte del contexto pedagógico actual, es necesario que se les dé un papel más decidido y adecuado, buscando conocer y hacer un uso actualizado y benéfico de ellas.

Una reestructuración educativa sería necesaria para que la tecnología sea validada en estos contextos, pues las tecnologías no rechazan a la educación, al contrario, se acercan a ella aunque no quiera. La tecnología resulta útil para la educación, pues brinda en sus medios facilidades para el aprendizaje.

En cuanto a la tecnología que abarca la virtualidad, resuelve carencias que muchas clases convencionales no terminan de siquiera aceptar y menos de solucionar, como es el interés; los alumnos tienen interés por la virtualidad y todo lo que les otorga, es así que, generando una instauración efectiva de estos nuevos recursos en las clases, se habrá ganado camino.

Además, la tecnología nos pone al alcance diversos tipos de imágenes que nos dan la oportunidad de conocer más claramente, por ejemplo, se pueden hacer simulaciones de sucesos como asistir a un concierto, realizar una operación, sumergirse en el mar, etc. También se pueden comunicar, por medio de la sensibilidad de las imágenes, perspectivas distintas de una misma cosa, ya sea por cuestiones de índole cultural o según las disposiciones físicas, y esto mismo mostrarlo en imágenes que, por ejemplo, muestren la diferencia entre cómo ve alguien con astigmatismo, miopía o alguien con visión normal. Lo anterior brinda conocimiento y empatía que de otra forma serían, si no inalcanzables, difíciles de conocer o siquiera de transmitir.

Otra bondad de la tecnología es su accesibilidad creciente y con ello la masificación del aprendizaje; durante el confinamiento de 2020-22 la educación informal tuvo su apogeo, el cambio de la cotidianidad dio pie a una búsqueda en masa por aprender cosas y recurrir a instrucciones de 'hágalo usted mismo', así como inscribirse a cursos (de los cuales muchos

eran gratuitos) para aprender alguna nueva habilidad, agrandar la cultura, promover hábitos, etc. El aprendizaje se dio de manera participativa, personal y grupal, ya que era por voluntad propia que uno podía ser parte de nuevos conocimientos y grupos de aprendizaje.

La validación de la tecnología como utensilio educativo se puede sustentar desde una perspectiva constructivista, en la cual se acepta que el alumno tiene capacidades y conocimientos que, aunque pueden perfeccionarse por medio de la educación, también pueden compartir con autoridad. Es decir el aprendizaje se va construyendo con el trabajo conjunto entre docentes y estudiantes que van forjando vías al conocimiento. Este modelo educativo da espacio para que los aprendices incluyan sus intereses y conocimientos en las clases y se abone al conocimiento colectivo.

El realismo de algunas imágenes, que sorprenden al engañar los sentidos por una representación, así como las imágenes que maravillan al espectador que percibe algo que nunca había pasado por su imaginación, son muchas veces dadas por las posibilidades tecnológicas que integran fácilmente sensaciones y las aparentan (p. ej.: Los audios en 8D) figurando ser directas a través de experiencias inmersivas. En estos casos las imágenes nos brindan una simulación eficaz y posiblemente más accesible y segura que la experiencia real inmediata. “Media, by altering the environment, evoke in us unique ratios of sense perceptions. The extension of any one sense alters the way we think and act- the way we perceive the world”⁹ (McLuhan, p. 41); esto aplica también para decir que en el contexto en el que se desarrolla cualquier estudiante, los medios tecnológicos y de comunicación suelen tomar el papel de educadores por diversas vías (el entretenimiento, la propaganda, etc.) las

⁹ Traducción: “Los medios, al alterar el entorno, evocan en nosotros proporciones únicas de percepciones sensoriales. La extensión de cualquier sentido altera la forma en que pensamos y actuamos, la forma en que percibimos el mundo”.

cuales están saturadas de imágenes –mayoritariamente visuales, salvo en algunos casos de *branding* o *neuromarketing* que aluden al resto de los sentidos- que buscan convencer al espectador para lograr convertirlo en consumidor, es así que estas imágenes no deberían de ser tomadas como única fuente de educación, pues aunque se puede aprender de ellas, una educación que complemente su comprensión y análisis, más allá del consumo, promueve la formación de criterios personales y que, aún con los estímulos engañosos que se perciban, pueda cualquiera ser capaz de discernirlas y tomar decisiones apropiadas; el propio McLuhan escribe más adelante en su mismo libro “Propaganda ends where dialogue begins”¹⁰ (p. 142). Diálogo que la educación puede aportar desde las posibilidades del aprendizaje al llevarlo a cabo conjuntamente entre docentes y estudiantes.

Teniendo presentes las necesidades y estilos de vida actuales, es pertinente integrar la tecnología en la educación, pues sería benéfico guiar en su buen uso para así antelar a lo que de su abuso pueda producirse.

La relación hogar-escuela (y la comunidad)

“La familia es el ámbito de la socialización primaria, porque es el primer lugar donde se aprende a colocarse enfrente al otro, a escuchar, a compartir, a soportar, a respetar, a ayudar, a convivir.” (Santo Padre Francisco, p. 273) en *Amoris Laetitia*. Como habíamos recalcado anteriormente, el hogar –y la familia que habita ahí- es la primera escuela del ser humano, donde se cría y desarrolla. Los primeros vínculos y relaciones se dan con la realidad más próxima que es la familia y que, aunque pudiera no implicar un parentesco de sangre, sí integra a quienes se cuidan entre sí y comparten un hogar. El entorno en el que uno se va educando se presenta en un inicio como la realidad con la cual se entiende el mundo. El

¹⁰ Traducción: “La propaganda termina donde el diálogo comienza”.

primer acercamiento al mundo se da desde el hogar que, con su inmensidad de posibilidades de relación, la formación personal se va desarrollando; sin embargo, este contexto espacio-temporal y emocional resulta reducido de no ampliarse con experiencias en otros contextos, en los cuales las experiencias y la formación pueden sufrir un choque de certidumbres al no adecuarse del todo a lo que se tomaba por veraz e inintercambiable. Al relacionarnos con personas en un contexto menos cercano al de la familia (sea presencial o virtual), podemos darnos cuenta de diferencias en la formación personal y que al compartirlas con la experiencia ajena generarán un enriquecimiento recíproco y una oportunidad para reconsiderar o transformar la propia educación.

La educación ha de estar presente en este proceso de conocimiento del otro, de aquello que es ajeno, para poder ser capaces de respetarlo y entenderlo, por ello la educación no ha de censurar o desinteresarse por temas contrastantes de índole personal.

Mientras uno transita las calles la educación puede presentarse, pues los aprendizajes de los individuos nunca se detienen, están presentes ya sea para poder elegir en el mercado qué fruta es la más madura, al hacer cuentas rápidas para comprar algo en la tienda, en la fila de las ventanillas respetando el lugar de los otros, al ver una película y apreciar qué cosas son posibles y cuáles no, etc. Todo conocimiento puede ser útil y educativo.

Un conocimiento que es constantemente excluido en la educación es el que correspondería a la existencia, historia e influjo de las religiones, que a veces por respeto cultural se prefiere evitar, pero esta no parece ser una actitud propia de la educación. Si resulta sensato afirmar la idea –maquinada por la exposición de un profesor que hacía referencia al autor Huston Smith- de que la teología y la tecnología son lo que más ha cambiado el mundo, acaso sea correcto señalar que el motivo que las hace converger está en sus propuestas icónicas (p. ej.: el culto devocional a las imágenes). Que la educación sea laica no significa necesariamente

sostener una ignorancia en cuanto a la espiritualidad y la fe repartida en todo el mundo (muy aparte de si cada quien suscribe una doctrina o no). Así como la educación se interesa por causas sociales, fenómenos étnicos, deferencias políticas o concientización sobre minorías, las religiones también han estado presentes en la historia y la cultura; una educación así de integral contribuiría a propiciar un mayor entendimiento mutuo desde diversos puntos de opinión que no caen en estigmatizaciones o prejuicios, particularmente en relación a las imágenes que acompañan a las creencias de este tipo. Además la educación integral, como hemos tratado de desarrollar a lo largo de esta tesis, no sólo buscaría el aprendizaje y crecimiento personal en la intelectualidad, sino también en las capacidades físico-sensoriales y afectivo-espirituales, o acaso “¿Es la vida del alma menos importante que la del cuerpo?” (*The Miracle Worker*, 59’). Independientemente de la vida espiritual-religiosa que cada individuo decida llevar, el acercarse a este tipo de prácticas para no desconocerlas es importante porque expande las perspectivas y con ello habitúa a los aprendices en lo concerniente a la tolerancia en las relaciones humanas.

El conocimiento se forja constantemente en conjunto, pues en una vida en sociedad, no podemos evadir ni ignorar la existencia de los otros, ya que de ellos también aprendemos por medio de su presencia y de lo que cultivan y realizan. Un ejemplo de la nobleza del esfuerzo por generar una formación conjunta está en *Wikipedia*, la enciclopedia libre en línea, creada en 2001 y que sin fines de lucro se encarga de esparcir conocimiento de todo tipo en diversos idiomas, de manera desinteresada y al alcance de todos, sin ningún prejuicio. Esta página, que se encuentra en constante actualización por sus usuarios, suele ser de las favoritas de los estudiantes, pues la efectividad con la que se puede obtener información para realizar las tareas hace parecer innecesario buscar más allá para tener una consulta de información; sin embargo en muchos espacios educativos los profesores desprestigian estas consultas a la

enciclopedia (que los estudiantes en contra parte consideran un regalo de la tecnología) llegando incluso a prohibirlo debido a su desconfianza. Sí bien Wikipedia no es una enciclopedia exenta del error, como nada lo es, su efectividad y aportes para la humanidad has sido tales que uno de sus más recientes reconocimientos fue otorgado por el *Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional en 2015, del cual han sido acreedores personalidades con Nelson Mandela, e instancias como la Cruz Roja o la OMS* (Wikipedia, Wikipedia).

Las humanidades y el amor

A partir de nuestro cuerpo y todo lo que nos rodea es que podemos aprender y formarnos. En muchas ocasiones los aprendizajes considerados los más importantes, son aquellos que se reflejan inmediatamente de manera física y sobre todo material (monetaria, de bienes, instrumentos o dispositivos producto de las invenciones tecnológicas y científicas, etc.), de tal forma que la mayoría de los sistemas educativos van enfocados primordialmente en ramas de la salud, ciencias naturales y exactas, dejando de lado otros saberes como los sociales, religiosos, artísticos y de las humanidades, pues su estudio se avoca principalmente sobre las relaciones y trato entre las personas, sus aspiraciones y la creatividad que cultural e históricamente se ha venido presentando como individuos y comunidad.

Al segregar estos tipos de contenidos se pierde una de las principales tareas de los educadores, que consiste en acompañar a las personas para ayudarles en el desarrollo de sus capacidades para aprender y vivir en sociedad con acciones, decisiones y pensamientos propios; algo así como lo que recitaba Foster Wallace en su discurso *This is Water* “learning how to think [...] means being conscious and aware enough to choose what you pay attention

to and to choose how you construct meaning from experience”¹¹ (*This is Water* by David Foster Wallace (*Full Transcription and Audio*), Farnam Street). Pretender formar personas que descubran sus habilidades y sepan ejercerlas, significa también fomentar su potencial creativo y sus talentos innovadores, ya que las disciplinas antes mencionadas aportan saberes que promueven la exploración de competencias en quienes las estudian al tiempo de influir en la maduración de un carácter fundamentado y propio. Pero para lograr esto es necesario integrar estas áreas de estudio a los programas educativos con la misma importancia que se imparten las disciplinas tradicionales, para ir dejando atrás aquello que ya denunciaba Paulo Freire como la ‘educación bancaria’, que se ocupa primordialmente por preparar una mano de obra eficaz y dispuesta para someterse a lo que la economía requiera. Las humanidades, las artes (y las artesanías), las ciencias sociales y la cultura religiosa, son portadoras de conocimientos muy relevantes para ser objeto de estudio en las escuelas, por lo cual es importante integrarlos a los contenidos educativos con la dedicación que merecen; esto, además de que diversificar los contenidos escolares y los conocimientos generales, da la posibilidad de que cada estudiante pueda conocerse mejor explorando las posibilidades de aprendizaje que existen –pues de lo contrario se les nubla o impide al mismo tiempo la posibilidad de adentrarse a otros campos con semejantes intereses legítimos y tan genuinos como los campos de estudio ordinarios y convencionales-.

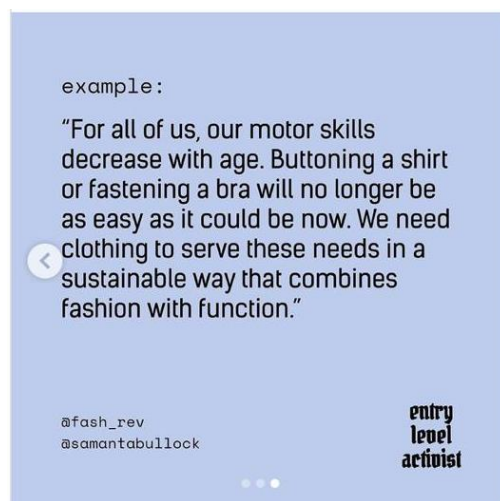
Particularmente la importancia de las humanidades en la educación guarda relación no sólo con el estudio, si no con el trato humano afectuoso y que da pie a algo esencial en toda educación, que son la amistad y el amor, tanto de profesores que enseñen desde el cariño y las buenas maneras, que sean guía en las acciones para el bien común, como para que hasta

¹¹ Traducción: “Aprender a pensar [...] significa ser lo suficientemente consciente y lúcido para elegir a qué prestar atención y elegir como construyes significado a partir de la experiencia”.

los alumnos aprendan aquello que les gusta o apasiona y les llena el corazón para llegar a convertirse a futuro en una semilla de saber para toda persona que se les acerque.

Las humanidades y las artes han de fomentar una relación de aprecio con uno mismo, sus congéneres y el mundo, que es desde donde se vive y aprende, pues son leales exponentes del lugar desde el que se transformará a uno mismo y al contexto. En una relación de este tipo Violeta Parra, escribe su canción *Gracias a la vida*, en gratitud de aquello que la vida le ha dado y por medio de lo cual es capaz de conocer y expresar: “Gracias a la vida que me ha dado tanto, Me ha dado el sonido y el abecedario, Con él las palabras que pienso y declaro [...] Me dio el corazón que agita su marco, Cuando miro el fruto del cerebro humano” (*Gracias a la vida*, 1957). Dentro de varias de las cosas que agradece a la vida están los ojos, el oído, el sonido y el abecedario, la marcha de sus pies, el corazón, la risa y el llanto. Parra agradece todo ello y la manera como la vinculan con el resto del mundo, haciendo siempre una mención a su ser amado, lo cual nos muestra cómo el amor es importante para el conocimiento, pues ayuda a la (re)significación y apropiación del conocimiento así como para querer seguir conociendo en relación amigable y creativa con los demás.

Educar en imágenes, desde la pluralidad sensorial completa, conllevaría educar ciudadanos con perspectiva humanista y por tanto integral e incluyente, que piensa en el otro como distinto pero con quien se puede encontrar en comunidad. La diversidad de imágenes abre camino a percepciones convergentes (en la expectación de imágenes) y a expresiones distintas (en la producción de imágenes), que amplían los horizontes de la educación para todas las personas.

Figuras 12 y 13¹². La necesidad de las humanidades en la creación de imágenes se

ejemplifica en vertientes contemporáneas como es el uso de lo ‘adaptado’ en la moda.

La educación artístico-humanista debida a sus campos de estudio, propicia la hechura de imágenes que se adaptan al curso del tiempo y a sus cambios, al mismo tiempo que son útiles e innovadoras. En los retos que se presentan al expandir los horizontes de la inclusión se integran también retos creativos para una inclusión (que no sea sólo por mera adición sino que considere una integración respetuosa de las diferencias y que convoque esfuerzos para la convergencia), así las imágenes toman una gran importancia en distintos aspectos de la educación y la vida contemporánea. Pues desde la educación con imágenes se estarían preparando las condiciones para una inserción personal que contribuya a cambiar y mejorar el mundo actual.

Retomando algunos de los beneficios que menciona Martha Nussbaum en su libro *Sin fines de Lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades*, resaltamos la importancia de

¹² Traducción: “Adaptado (adjetivo). Actualmente, la mayoría de las marcas y minoristas fallan para considerar a clientes discapacitados. La moda adaptativa está diseñada para satisfacer a un espectro más amplio de inteligencia.

Ejemplo: ‘Para todos nosotros, nuestras habilidades motoras disminuyen con la edad. Abotonar una camisa o abrochar un sostén podría ya no ser tan sencillo como lo puede ser ahora. Necesitamos ropa para satisfacer estas necesidades en una manera sostenible que combine moda con función’.

la imaginación como complemento de aquello que no se percibe sensorialmente y, por lo tanto, que funge como base para la creatividad en el arte, el entendimiento en la intelectualidad y la fe en la espiritualidad.

Con el gran potencial que comportan todo tipo de representaciones sería descuidado promover imaginaciones (e imágenes) distantes del humanismo y que no se enteraran de los efectos que provocan en cualquier imaginador que le rodea. Así tampoco será solución seguir distanciándose de las imágenes por puro prejuicio, ya que esto sólo provoca nuevos males para la humanidad. “El debilitamiento de la imaginación sugiere también un debilitamiento de nuestro sentido ético y empático” (Pallasmaa, p. 16). Es de esta forma que humanidades e imágenes han de pensarse siempre para ir de la mano en un trabajo complementario para bien de la sociedad.

Capítulo V. La percepción más allá de las imágenes

Los objetos representados

En una educación que implementa el uso y producción de las imágenes no se pueden olvidar los objetos, debido a que estos son base de la imaginación, es así que “Mi presencia en el mundo, con el mundo y con los otros implica mi conocimiento entero de mí mismo” (Freire, p. 95) de ello resalta la necesaria relación que existe entre el aprendizaje que comienza desde uno mismo -en la manera en que percibe- y que de ahí se enlaza a su contexto, entorno y posibilidades. Como sabemos todo lo que llega a la imaginación lo hace por vía de las sensibilidades que perciben el entorno.

En la canción *Así de grandes son las ideas*, del grupo Calle 13, se hace una metáfora en cuanto a la imaginación y su estrecha relación con los objetos, en ella se relata la vida de un “viejo sabio que sobrevive porque piensa” (*Así de grandes son las ideas*, 2014) en un mundo postapocalíptico y, dentro de las bondades que tiene este personaje debido a sus ideas, se menciona: “Es el cirujano del tiempo [...] estira los segundos para que se hagan más largos [...] si no hay comida no lo culpo, se alimenta de su propio cuerpo como los pulpos” (*Así de grandes son las ideas*, 2014). En este ejemplo podemos notar las bondades de la imaginación que se reflejan en la formación de ideas, que prevalecen ante un mundo inexistente; el coro repite más de una vez, refiriéndose a las ideas “se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren, cuando se duermen son indefensas, y se despiertan cuando las piensan, y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden, alcanzan todo lo que desean” (*Así de grandes son las ideas*, 2014), sin embargo “Pa’l viejo es un abismo, vivir no es tan bonito, cuando se vive todos los días lo mismo” (*Así de grandes son las ideas*, 2014) y aunque desde la defensa de las imágenes podemos argumentar que esto se debe a una carencia de imaginación, sí vamos más allá podemos notar y entender que esta falta se debe a la

inexistencia de estímulos externos (en un mundo donde nada ha sobrevivido, las cosas ya no existen, y el sabio vive a través de la imaginación). Aunque la imaginación mantiene con vida a nuestro protagonista lo hace de una manera indeseable, ya que la humanidad no puede vivir sólo de imágenes.

La saturación en la percepción de imágenes puede condicionar la imaginación si no se experimenta la realidad de primera mano, de ahí parte la importancia primera de lo *presentado* sobre lo *representado*. Dentro de estas condicionantes (por embotamiento) se encuentra el fácil engaño de nuestra percepción, por ejemplo: algunas veces cuando se promocionan alimentos por medio de imágenes visuales, lo que se hace, para llegar a la imagen deseada, es fotografiar objetos que no serían aptos para ser consumidos, se usan distintos materiales (como plástico, exceso de colorantes, inyecciones, entre otras), que desvían el contenido real hacia una aspiración fingida. Y como no es posible alimentarse únicamente de imágenes, al no poder diferenciar la *representación* de la *presentación*, la imagen pierde su principio y se cuela en apariencia falsa entre los objetos verídicos, generando una concepción errónea del mundo y sin sustancia que satisfaga a quienes lo percibimos.

Para evitar estos engaños de las imágenes es necesario aprovechar todos nuestros sentidos en su exposición ante la realidad, esto ayudará a un mejor conocimiento del objeto en cuestión y muchas veces a un mayor disfrute, pues, por ejemplo, se estima que la vista humana sólo puede diferenciar unos 7,5 millones de colores, más cercano al oído –que puede distinguir hasta 340.000 de sonidos-, pero el olfato puede distinguir entre más de un billón de olores (*La nariz humana puede distinguir más de un billón de olores*, ABC). El potenciar más de un sentido nos da también la oportunidad de ser menos propensos a caer en mentiras que pueden dañarnos, un ejemplo común sería el momento de comer alimentos: si mientras se

come no fuera posible oler, sería difícil percatarnos de la condición de la comida, con riesgo a ingerir algo en mal estado, en este caso convendría que intervinieran todos los sentidos para dar un análisis más completo y certero.

La jerarquía de las sensaciones de acuerdo a la distancia que median respecto del objeto de nuestra experiencia, se han acomodado empezando por el más lejano, la vista, seguido el oído y el olfato, el tacto y finalmente el gusto. Algo que parece sorprendente e irónico es que la humanidad fue desarrollando conocimiento, técnicas y artes de manera invertida, probablemente debido a lo que resulta más esencial para vivir; primero el gusto, que implica la alimentación, la bebida y la eventual cocción de la comida, que además dio pie al desarrollo del cerebro humano, el ocio y así a expresiones más elaboradas y complejas como las obras manuales propias del tacto, la mezcla de elementos naturales para obtener sensaciones más variadas y gratas en los olores, los sonidos y los colores -que conforme transcurrieron los años y milenios se fueron formando sistematizaciones cada vez más especializadas para su perfeccionamiento, ejecución y disfrute- y así, hasta llegar al estado actual de las artes y las tecnologías que, en efecto, han favorecido particularmente a las percepciones audiovisuales. Para entender la importancia que se ha dado a esta jerarquía tenemos que dar cuenta de la tendencia actual que se ha establecido por un cierto tipo de miedo a casi cualquier tipo de destrucción pues, para la humanidad en general el peligro es algo que se busca evitar (aunque a veces resulte necesario para obtener mayor placer y emoción). Se tiene resistencia al caos y a la destrucción ya que estas van contra el orden que representa el aliño. El constante evitar estos peligros nos ha llevado a ellos, dando una importancia tal a las imágenes que estas “han dejado de tener el papel pasivo de la ilustración y se han vuelto activas, furiosas, peligrosas”

(Fontcuberta, p. 10)¹³, lo cual hace que el intento por crear imágenes sea algo que actualmente tiene que hacerse con una especial responsabilidad puesto que algunas de las representaciones (sobre todo las que ligan la política al desarrollo tecnológico) nos han llevado a graves y desastrosas consecuencias mayores, muchas de las cuales se fraguaron en las impresiones audiovisuales, desatando aspiraciones desmedidas, ambición de poseer y privilegios injustos.

Es innecesario e infructuoso el huir de toda destrucción, pues con el poder de las imágenes hay ocasiones en las que la iconoclasia -de la que pueden ser víctimas todo tipo de imágenes, desde las más personales, hasta en íconos mundiales-, que se puede dar por diversos motivos naturales o artificiales, resultará oportuna y necesaria.

El exceso de mediadores

Al ser las imágenes capaces de evocar otras imágenes siempre existe la posibilidad de quedarnos en ellas sin llegar a lo representado y, entonces, pensar que es suficiente navegar entre imágenes. Sin embargo, aunque las imágenes nos brindan una gran cantidad de beneficios para el desarrollo humano, sus bondades no son infinitas.

En la pintura de Joseph-Benoît Suvée, *La invención del arte del dibujo* (1791), se retrata la historia de Kora, que al enfrentarse a la partida de su amado decide trazar su silueta, para que así en ausencia de él su imagen subsistiera. Estas representaciones (tanto la historia, como la pintura) exponen la necesidad de crear una representación, la imagen se convierte en lo que queda de lo representado, pero no puede sustituir a la presencia real del todo. Es por ello que al caer en el exceso de mediadores imaginativos, en cada capa de estos la pérdida se acrecienta y por lo mismo su distancia con lo representado. Pudiendo ser que el producto

¹³ Joan Fontcuberta (n.1955) –fotógrafo y ensayista español- en su libro *La furia de las imágenes*.

final tome un rumbo completamente distinto y muy distante al del propósito inicial de la representación (cuando no fuera con el fin de preferir la imagen y en desecho de la realidad presencial).

Figura 14. Una de las diversas pinturas que existen sobre la leyenda del origen del dibujo.

La invención del arte del dibujo (también conocida como El origen del dibujo).

Además, cada persona logra alcances y comprensiones distintas de una sola obra, porque aunque existan aparatos para tratar de diversificar o expandir las experiencias estéticas, el mismo uso de estos dispositivos tiende a modificar la percepción; es distinto presenciar la ejecución de una orquesta en vivo que apreciar su grabación, así como estar directamente

frente a un cuadro pintado que querer suplirlo con su reproducción fotográfica o su digitalización, o ver y oír una película en su idioma original, a hacerlo con doblaje de voz o adicionados los subtítulos.

Probablemente la *muerte* de la imagen (como representación que simula) se encuentre en la vida (de la real presentación), pero es la vida del ser humano la que provoca el deseo y la necesidad de plasmar imágenes, así se convierte esta relación en un ciclo. El exceso de imágenes en una vida que carece de experiencias directas genera un desbalance en este ciclo y ocurre lo que el filósofo surcoreano Byung-Chul Han (n.1959) critica en su escrito *No-cosas*, “Percibimos la realidad a través de la pantalla. [...] No hay contacto con las cosas. Se les priva de su presencia. Ya no percibimos los latidos materiales de la realidad.” (p. 37). La creatividad del ser humano está llena de imágenes de distinta índole -por su procedencia, proyectiva y todo lo que conlleva el proceso-, incluidas aquellas que no buscan ser un fin en sí mismas, sino también las que nos encaminan hacia lo que puede ser una experiencia intangible que se vincule con emociones, espiritualidad, u otras formas de apreciación y que en ocasiones no median necesariamente una liga racional o material.

La imaginación, si no se sabe dosificar, puede ser tormentosa (Vigotsky, p. 47) también puede interferir en el proceso de conocimiento adelantándose a los sentidos y condicionando la percepción; la imaginación ha sido sugerida como ‘la loca de la casa’¹⁴ por la tradición lectora de Santa Teresa de Jesús¹⁵ en el *Libro de la vida*, pues esta puede ser descontrolada al punto de intentar aislarse en ella misma. La imaginación es algo que todos poseemos y

¹⁴ “[...] veo deshacerse mi alma por verse junta donde está la mayor parte, y ser imposible, sino que le da tal guerra la memoria y imaginación que no la dejan valer [...] harto hacen en desasosegar [...] estas maripositas de las noches, importunas y desasosegadas [...] es lo que dije en la oración de quietud: que no se haga caso de ella más que de un loco, sino dejarla con su tema, que sólo Dios se la puede quitar; y, en fin, aquí por esclava queda” (*Libro de la vida*, 17, 6-7).

¹⁵ (1515-1582) monja, mística y escritora española.

puede ser un punto de partida para modificar la realidad, pero no ser sustituta adecuada ni suficiente de la realidad misma.

Vivimos rodeados de imágenes, saturados y excedidos por ellas, estas saturaciones no resultan favorecedoras, ya que atrofian nuestra percepción, constipan nuestra nariz, ciegan nuestros ojos, anulan nuestro tacto, etc.

La saturación afecta la concentración, ya que al enfocarnos (entre tantos estímulos) en lo que nos parece importante, las distracciones vienen de todos lados, incluida la imaginación propia por medio de los pensamientos que vienen de tanta imaginería ajena; pero al no poder dejar de pensar, una solución para lograr la concentración es hacer pausa a tantos estímulos para poder enfocarse en lo esencial (*Les pouvoirs extraordinaires du corps Humain: Mémoire, concentration, anti-stress: comment stimuler notre cerveau*, 2021).

Así, en la educación la concentración es primordial para adquirir nuevo conocimiento, en la educación inicial los alumnos necesitan imágenes claras que dejen en manifiesto el vínculo de esta con lo que representan, cuando el alumno no sabe leer y escribir y no tiene un vínculo necesario con las grafías, estas no fungen el papel de símbolos al no entender su significado, es así que se ocupa el uso de otras imágenes que otorguen fácil relación con el mundo; en la educación es necesario mantener la relación con el mundo, de lo contrario surgen problemáticas y confusiones en el aprendizaje que tendrán impacto dañino al reducir el enseñar con *la imagen de la imagen*. Por ejemplo: Si en un examen de anatomía se pone un esquema en blanco y negro para nombrar venas y/o arterias. El aprendizaje está tan descontextualizado que no servirá para una situación real, pues, en primer lugar, puede no entenderse el esquema, debido a la escasa calidad de la imagen, en segundo término, se evitará un mejor aprendizaje que pudiera darse casi de manera predeterminada, si se hubiera establecido un color de las venas y otro para las arterias; y en tercero, porque se esquematiza

el conocimiento de una manera que no guarda relación alguna con los hechos por aprender. Esto podría provocar que el conocimiento se olvide o no se le encuentre un vínculo con la realidad ni con algún uso práctico. Este ejemplo de falta de representación para la apropiación del conocimiento puede pasar también sin la interacción con mediadores externos (como el esquema mencionado), puesto que las percepciones son individuales (y puede apelarse a las experiencias), pero al menos el prescindir de intermediarios garantiza (en algunos casos) que la percepción sea reconocible y útil en lo personal y que al dialogar (con los testimonios y en torno a las posibles representaciones que tengan) se pueda generar una imagen colectiva de la experiencia en el aprendizaje.

Vigotsky también traza la evolución de la educación y el conocimiento conforme a las necesidades de los pupilos, puesto que a cierta edad las imágenes más simples dejan de ser suficiente y el aprendiz tiene un alejamiento de ellas –lo cual es indicativo de un buen uso inicial de las imágenes-, buscando o realizando imágenes más complejas que correspondan a su proximidad con el entorno (Vigotsky, 2001).

Las imágenes funcionan de mediadores entre el objeto y el sujeto (entre cosas y personas), pero cuando se ponen más mediadores entre los mediadores esta relación se entorpece. En sí es importante poner atención a los medios, ya que como postulaba McLuhan, “El medio es el mensaje” (McLuhan, 1967), lo cual nos advierte de la necesidad de cuidar constantemente que los medios no terminen por acaparar los contenidos en cuestión y que, al no excedernos en privilegiar a los accesorios, conservemos despejado el campo de mayor atención que, lamentablemente –conforme ha progresado la tecnología de dispositivos-, suele quedar opacado por el desempeño del vehículo de la representación y no, en su lugar, por aquello de lo debería que ser sólo su portador.

Conclusiones

El mundo y las imágenes (contexto actual: pandemia, virtualidad, conciencia social e imaginativa)

“[...] ¿nos hemos convertido en víctimas de nuestra propia imaginación? [...] Si las imágenes y la imaginación han emancipado a la especie humana, ¿no podría una imagen rehumanizada volver a liberarnos? Una imagen poética y corpórea y una imaginación generosa, desinteresada y genuinamente curiosa.” (Pallasmaa, p. 24).

El principio de las soluciones ante el (ab)uso y (sobre)producción de imágenes podría ser tan personal e inmediato como sería no suprimir -de manera tan espectacular- nuestros sentidos reales y directos con el mundo y las personas; si bien es cierto que en algunas ocasiones es necesario y prudente no dejarse llevar por las emociones y estímulos sensoriales, también es cierto que evadirse constantemente con imágenes ficticias puede llegar a casos extremos de enfermedad. Tenemos que dejar de ser buscadores de la presunta objetividad (esa que hoy está repleta de imágenes impuestas), para aceptar que existen cosas fuera del alcance y comprensión humanas.

La creatividad tampoco implica llegar al extremo contrario de todo lo que guarda distancia, pues si una virtud puede tener el ser humano es la búsqueda de experiencias alternativas, encontrar o fraguar puntos de intermediación personal, que nos acomoden y que nos complementen.

Enfocándonos en lo vital, en lo esencial, al igual que nuestros ancestros, podremos lograr avances, novedades y muchas mejoras más, gracias a que la imaginación inventiva se hará con generoso agrado y no como impuesta obligación. Desde una perspectiva humanista, como la que nos han brindado algunos gestos y acontecimientos dados durante la pandemia de COVID-19, la cotidianidad puede volverse más amistosa y noble a partir de campos como

la educación que, al enfrentarse a esta contingencia sanitaria ha tenido que atajar la adversidad, adaptarse y al fin modificarse por bien de la sociedad; la sensibilidad que desató esta crisis de salud a la población mundial da pauta a la reconfiguración de la conciencia colectiva de una forma casi sin precedentes.

La educación, desde las humanidades, ejerce su uso de las imágenes para sensibilizar y promover la reflexión de aquello que damos por sentado. Esto se ha hecho notar en los nuevos enfoques educativos y en manifestaciones que se pueden detectar en las redes sociales, es así el caso de la siguiente carta emitida presuntamente por el director de una escuela:

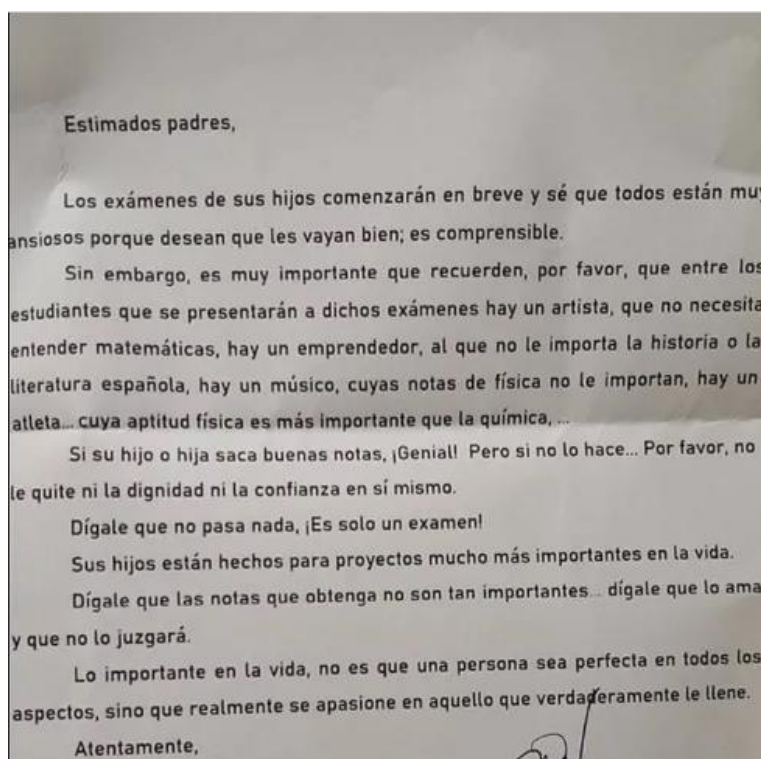

Figura 15. Fotografía que proliferó en redes sociales.

Aunque esta carta ha provocado controversia en cuanto a su veracidad, el gesto de creación y difusión de esta imagen refleja las necesidades que se tienen en la sociedad actual donde la educación es preponderantemente asumida como una obligación más que como un placer. Además esta carta sensibiliza en la importancia de los contenidos escolares para la formación

humana, poniendo de relieve lo verdaderamente importante, entender al estudiantado por su aptitud y dignidad humana.

Es importante que al instaurar imágenes se haga de forma plural, pues estas implican aspectos y alcances mucho más allá del campo visual como los que contienen la fotografía, la pintura o el grabado; incluyen, pues, imágenes multisensoriales, como las que se involucran con la música, la gastronomía, la escultura, el cine, la ropa, la propaganda, etc. Puesto que la imagen es todo aquello que representa una cosa y que las imágenes se fraguan en nosotros y llegan a nosotros por medios sensoriales, de esta forma la cultura de las imágenes no deja de estar presente para la promoción un humanismo total, ya que incluye a toda persona sin ningún tipo de segregación.

Un ejemplo del uso de imágenes por el que pugnamos, está en el ejercicio imaginativo que ocupan en algunas escuelas para alumnos sordos, consiste en que para enseñarles a hablar y pronunciar correctamente -aunque no puedan escuchar-, los profesores recurren a una especie de videojuego conectado a un micrófono. Este juego es un laberinto y para mover al personaje hacia alguna dirección es necesario hacer su respectivo sonido, por ejemplo, para moverse hacia arriba podría ser necesaria la pronunciación de la letra “R”, los profesores se pueden encargar de mostrar a los aprendices el correcto movimiento de la boca para lograr la pronunciación, pero si el pupilo no emite el sonido correspondiente no se puede avanzar en el juego. Este tipo de recursos didácticos fomentan, a partir del juego, la imaginación, pues las palabras escritas y sus letras pueden no significar acústicamente nada para el estudiante sordo y ser sólo trazos visuales si estos no despiertan o aluden de alguna manera su imaginación sonora. Es decir, es necesario ligar la información con algo que la suplemente imaginativamente para poder convertirla en conocimiento y en un sucesivo desarrollo creativo... y qué mejor si las posibilidades tecnológicas nos facilitan esta liga.

Con la instrumentación de las tecnologías el recurso de imágenes se facilita de manera tal que la expresión por estos medios es posible para un gran número de gente, en el caso de la moda digital, por ejemplo, se presume que “Digital fashion is about trying on an exciting garment that couldn’t exist in the real world... it creates new possibilities for self-expresión”¹⁶ (*The bold future of digital-only clothing*, Vogue Australia).

Pero las facilidades que brinda la tecnología pueden provocar la masificación de producciones que carecen de veracidad y que se distribuyen presumiendo tenerla, es así que en la actualidad proliferan las *fake news* y con ellas la infodemia; esto también hace desdeñar la capacidad de representar e imaginar, debido al constante bombardeo y aparente facilidad para crear representaciones que parecen normales y más sencillas al producir, por ejemplo, imágenes olfativas y gustativas de ingredientes naturales, que sustituyen el ingrediente natural con la mezcla de diversas sustancias artificiales que suscitan una representación de este; también en los medios de comunicación, donde no admiramos la novedad y/o la realización técnica de algunas fotos o música, ya que damos por sentado que se toma todo de un machote, cuando que, en realidad y sin darnos cuenta, resulta que todavía existe el trabajo y la realización artesanal en algunas producciones. Al parecer el trabajo personal e inédito ya no tiene ningún valor, se menosprecia como ignorante o rezagado al que trabaja de más, cuando se puede copiar y no tratar de inventar. La imaginación también resulta afectada con tanta saturación visual; como podemos apreciar, vivimos en una era en la que la creación original es muy escasa debido (en parte) a la facilidad tecnológica de las imitaciones, la mayor parte de las realizaciones son reproducciones, y aunque tienen su mérito, no son consecuencia de la inventiva personal sino de un afán por simular y continuar una tendencia

¹⁶ Traducción: “La moda digital consiste en probarse una emocionante prenda que no podría existir en el mundo real... crea nuevas posibilidades para la autoexpresión”.

impostada o un estilo ajeno. La fotografía y el video, en las que se comprenden la mayoría de las nuevas formas de arte, son utilizadas para captar la 'realidad' y, de las millones de estas imágenes tomadas diariamente la diferencia se encuentra en unas pocas.

Ahora las producciones artísticas tienen un efecto de collage, y esto no es nuevo ni alarmante, pero sí lo es el resultado, un resultado que no tiene autenticidad o novedad, por no decir que carece de verdadera o genuina creatividad. Al evitar lo que somos -nuestra naturaleza- nos hacemos dependientes de los estándares aprobados que nos pueden asegurar éxito en nuestros propósitos, y es aquí donde la creatividad innovadora e inventiva poco a poco se va apagando. No seguir los estándares conocidos sería de ayuda para despertar la creación, por ejemplo, al momento de arreglarse para una fiesta para conocer lo que realmente va con cada persona, esto implicaría el cometer errores, tiempo, práctica e imaginación que, conforme se vaya aprendiendo, se irán perfeccionando. La clave está en estar preparado para experimentar, aun cuando sea necesario e inevitable cierto remplazo, deterioro o suspensión de las imágenes.

Fuentes de consulta

Libros

ARENDRT, H; *Entre el pasado y el futuro*. [*Between Past and Future*, 1954] Ediciones Península, Barcelona (1996)

BAJTÍN, M; *La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. El contexto de François Rabelais*. [*Tvorchestvo Fransua Rable*, 1965] Alianza Editorial, Madrid (2003)

COLLINGWOOD, R. G; *El arte y la imaginación*. [1924] Casimiro libros, Madrid (2016)

COMENII, J. A; *Orbis Sensualium Pictus*. [1658] S. Leacroft, Londres (1777)

DE AQUINO, Sto. T; *Suma Teológica*. [*Summa theologica*, 1265-1274] BAC, Madrid (1960)

DE AQUINO, Sto. T; *El Maestro*. [*De Magistro*] Obtenido de: <https://tomasdeaquino.org/el-maestro> (14 de Febrero de 2022)

DE JESÚS, Sta T; *Obras completas*. BAC, Madrid (1982)

DE LA CRUZ, Sor. J. I; *Obras Completas*. Editorial Porrúa, México D.F. (1981)

DÜRING, I; *Aristóteles. Exposición e interpretación de su pensamiento*. [*Aristoteles. Darstellung und Interpretation seines Denkens*, 1966] Universidad Nacional Autónoma de México, D.F. (1987)

FAROCKI, H; *Desconfiar de las imágenes*. Caja Negra, Buenos Aires (2014)

FLEMING, W; *Arte, Música e Ideas*. [*Art, Music and Ideas*, 1970] NUEVA EDITORIAL INTERAMERICANA, México D.F. (1985)

FONTCUBERTA, J; *La furia de las imágenes. Notas sobre la postfotografía*. Galaxia Gutenberg, Barcelona (2016)

FREIRE, P; *Cartas a quien pretende enseñar*. [*Professora sim, tia não: cartas a quem ousa ensinar*, 1993] Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires (2010)

GUARDINI, R; *Los sentidos y el conocimiento religioso*. [*Die Sinne und die religiöse Erkenntnis & Wunder und Zeichen*, 1950 & 1959] Ediciones Cristiandad, Madrid (1965)

HAN, B; *No-cosas. Quiebras del mundo de hoy*. [*Undinge. Umbrüche der Lebenswelt*] Penguin Random House Grupo Editorial, Barcelona (2021)

JAEGER, W; *Paideia: los ideales de la cultura griega*. [*Paideia, Die Formung des griechischen Menschen*, 1933] Fondo de Cultura Económica, México D.F. (1980)

MALEVICH, K; *La pereza como verdad inalienable del hombre*. [1921] Maldoror ediciones (2006)

MCLUHAN, M; *The Medium is the Massage*. [1967] Gringko Press, California (2001)

MICHAUD, Y; *El arte en estado gaseoso. Ensayo sobre el triunfo de la estética*. [*L'art à l'état gazeux. Essai sur le triomphe de l'esthétique*, 2003] Fondo de Cultura Económica, México D. F. (2007)

MISTRAL, G; *Magisterio y Niño*. Editorial Andres Bello, Santiago de Chile (1979)

NUSSBAUM, M. C; *Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades*. [*Not for profit. Why democracy needs the humanities*] Katz Editores, Buenos Aires (2010)

PALLASMAA, J; *La imagen corpórea. Imaginación e imaginario en la arquitectura*. [*The Embodied Image. Imagination and Imagery in Architecture*, 2011] Editorial Gustavo Gili, Barcelona (2014)

PANOFSKY, E; *El significado de las artes visuales*. [*Meaning in the Visual Arts*, 1955] Alianza Editorial, Madrid (1987)

PESTALOZZI, J. E; *Cómo Gertrudis enseña á sus hijos*. [*Wie Gertrud ihre Kinder lehrt*, 1801] Biblioteca de la Familia y la Escuela, Coatepec (1889)

PLATÓN; *Diálogos I*. Editorial Gredos, Madrid (2000)

PLATÓN; *Diálogos II*. Editorial Gredos, Madrid (2000)

QUINTILIANO, M. F; *Institución Oratoria*. [*Institutio Oratoria*, 95] CONACULTA, México D.F. (1999)

ROUSSEAU, J. J. *Emilio o La Educación*. [*Émile, ou de l'éducation*, 1762] elaleph.com (2000)

SÁNCHEZ, A; *Antología. Textos de estética y teoría del arte*. [1972] Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F. (1987)

FRANCISCO, Sto. P; *Exhortación Apostólica Postsinodal: Amoris Lætitia*. Tipografía Vaticana, Roma (2016)

STEIN, E; *Ciencia de la Cruz. Estudio sobre San Juan de la Cruz*. [*Kreuzeswissenschaft – Studie über Joannes a Cruce*, 1950] Editorial Monte Carmelo, Burgos (1989)

Vigotsky, L. S; *La imaginación y el arte en la infancia*. [*Voobrazhenie i tvorchestvo v detskom vozraste*, 1930] Ediciones Coyoacán, México D.F. (2001)

Artículos

ABDEL, H; “The Out School / Studio Infinity”. Obtenido de ArchDaily México: <https://www.archdaily.mx/mx/976009/the-out-school-studio-infinity> (4 de Febrero de 2022)

BAUCK, W; “The bold future of digital-only clothing”. Obtenido de Vogue Australia: <https://www.vogue.com.au/fashion/trends/the-bold-future-of-digitalonly-clothing/news-story/c68f9f4f39d49c4fa37f7bd53f7909b5> (1 de Septiembre de 2021)

DE DAMASCO, S. J; "Contra los que atacan las imágenes sagradas. Discurso apologético [sobre las imágenes sagradas 3.14 -42]". *Revisiones*, n° 7, pp. 21-57. (2011)

DOYLE, M; “Fast Fashion is a Master Manipulator - Here’s How”. Obtenido de Talia Collective: <https://taliacollective.com/2022/01/05/fast-fashion-is-a-master-manipulator-heres-how/> (5 de Enero de 2022)

GRAY, P; “The Educative Value of Teasing”. Obtenido de Psychology Today: <https://www.psychologytoday.com/us/blog/freedom-learn/201301/the-educative-value-teasing-0> (13 de Enero de 2013).

LOZANO, D; “Creación de esculturas lúdicas para la ciudad”. Obtenido de Coolhuntermx: <https://coolhuntermx.com/zoologico-de-concreto-guadalajara/> (21 de Mayo de 2019)

SOLIS, V; “SEP lanza convocatoria para ilustrar libros de texto sin paga, redes reaccionan”. Obtenido de El Sol de México: <https://www.elsoldemexico.com.mx/doble-via/virales/sep-lanza-convocatoria-para-ilustrar-libros-de-texto-sin-paga-redes-reaccionan-6544032.html> (31 de Marzo de 2021)

s/a; “Antecedentes Históricos”. Obtenido de Departamento de Misiones Culturales: <https://www.sev.gob.mx/desarrollo-educativo/misiones-culturales/antecedentes-historicos/> (2 de Noviembre de 2022)

s/a; “Escuela hecha a mano / Anna Heringer + Eike Roswag”. Obtenido de ArchDaily México: <https://www.archdaily.mx/mx/806313/escuela-hecha-a-mano-anna-heringer-plus-eike-roswag> (1 de Marzo de 2017)

s/a; “Etimología de ENGAÑAR”. Obtenido de Etimologías de Chile: <http://etimologias.dechile.net/?engan.ar> (21 de Diciembre de 2022)

s/a; “Etimología de RECORDAR”. Obtenido de Etimologías de Chile: <http://etimologias.dechile.net/?recordar> (21 de Diciembre de 2022)

s/a; “La nariz humana puede distinguir más de un billón de olores”. Obtenido de ABC: https://www.abc.es/ciencia/20140320/abci-nariz-humana-puede-distinguir-201403201723_amp.html (31 de Diciembre de 2022)

s/a; “Marco Curricular y Plan de Estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana”. Obtenido de Dirección General de Desarrollo Curricular:

https://www.sep.gob.mx/marcocurricular/docs/1_Marco_Curricular_ene2022.pdf (29 de Agosto de 2022)

s/a; “Guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas”. Obtenido de: <https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/08/GuiaAperturaEscolar-SEP-20agosto202119hrs.pdf> (29 de Enero de 2023)

s/a; “Neuromarketing para los cinco sentidos: cómo las empresas están desaprovechando el potencial del marketing sensorial”. Obtenido de Puro Marketing: <https://www.puromarketing.com/44/31964/neuromarketing-para-cinco-sentidos-como-empresas-estan-desaprovechando-potencial-marketing-sensorial.html> (22 de Abril de 2019)

s/a; “Lego Opens First Brick and Mortar School in Denmark”. Obtenido de Twenty One Toys: https://twentyonetoys.com/blogs/toys-games-for-play-based-learning/lego-opens-first-brick-mortar-school-denmark?_pos=1&_sid=3806b4e8f&_ss=r (31 de Agosto de 2022)

s/a; “La traición de las imágenes”. Obtenido de Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/La_traici3n_de_las_im3genes (29 de Agosto de 2022)

s/a; “This is Water by David Foster Wallace (Full Transcription and Audio)”. Obtenido de Farnam Street: <https://fs.blog/david-foster-wallace-this-is-water/> (27 de Octubre de 2022)

s/a; “Wikipedia”. Obtenido de Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia#Premios_y_reconocimientos (28 de Agosto de 2022)

Películas

Quisiera ser millonario. [*Slumdog Millionaire*] (Dir.: Danny Boyle; RU, EUA, 2008)

Intensa Mente. [*Inside Out*] (Dir.: Pete Docter; EUA, 2015)

El enigma de Kaspar Hauser. [*Jeder für sich und Gott gegen alle*] (Dir.: Werner Herzog; Alemania Occidental, 1974)

Todo en familia. [*Parenthood*] (Dir.: Ron Howard; EUA, 1989)

Perfect Sense. (Dir.: David Mackenzie; RU, Suecia, Dinamarca, Irlanda, 2011)

Ana de los milagros. [*The Miracle Worker*] (Dir.: Arthur Penn; EUA, 1962)

Mañana será otro día. [*Ça commence aujourd'hui*] (Dir.: Bertrand Tavernier; Francia, 1999)

Documentales

Les pouvoirs extraordinaires du corps Humain: Mémoire, concentration, anti-stress: comment stimuler notre cerveau. (Dir.: Stéphane Gillot; Francia, 2021)

Les pouvoirs extraordinaires du corps Humain: Tout sur les mystères du goût et de l'odorat. (Dir.: Stéphane Gillot; Francia, 2021)

Carl Th. Dreyer: Mi oficio. [*Carl Th. Dreyer: Min metier*] (Dir.: Torben Skjødt Jensen; Dinamarca, 1995)

Extraordinary Women: Maria Montessori. (Dir.: Ned Parker; RU, 2011)

Videos

The Self-Portrait of a Perfume - Inside CHANEL. Obtenido de YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=RjhHXBjlbww>. (11 de Mayo de 2016)

GABRIELA MISTRAL - Serie Maestros de América Latina. Obtenido de Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=oT2jGCaHXRY> (8 de Abril de 2016)

PAULO FREIRE- Serie Maestros de América Latina. Obtenido de Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=t-Y8W6Ns90U> (8 de abril de 2016)

Canciones

Así de grandes son las ideas. (2014) [Letra: Eduardo Cabra & René Perez; Int.: "Calle 13"]

Obtenido de Spotify:

<https://open.spotify.com/track/7HGb3j0nP1NnmaF9dsA2cR?si=6e1e1db9192044a0>

Gracias a la vida. (1957) [Letra: Violeta Parra Sandoval; Int.: Violeta Parra] Obtenido de Spotify:

<https://open.spotify.com/track/6cWvPdqdFJOhhRd0SZOplj?si=42d6d880ae334b84>

Bésame mucho. (1940) [Letra: Consuelo Velázquez; Int.: Emilio Tuero] Obtenido de Spotify:

<https://open.spotify.com/track/2vgVvWWd6Hsm9ixcttMzSx?si=fe17d8f262ab4c05>

Figuras

Figura 1: *La trahison des images (Ceci n'est une pipe)* (1929). René Magritte. Obtenido de LACMA: *Magritte and the Trading of Images* (9 de Septiembre de 2013)

<https://unframed.lacma.org/2013/09/09/magritte-and-the-trading-of-images>

Figura 2: Obtenido de Facebook: *Docentes al día* (17 de Enero de 2022)

<https://www.facebook.com/Docentesaldiablog/photos/a.1331108810287973/4667766906622130/?type=3>

Figura 3: Obtenido de dopl3r: *Memes Graciosos*

<https://www.dopl3r.com/memes/graciosos/el-ingles-te-prepara-para-la-vida-una-senora-convulsiona-en-la-calle-yo-himy-name-is-javier-0am-28years-old-lam-fromecatepec-mexico/1553833>

Figura 4 y: *s/n (s/f)*. Photographix. Obtenido de ArchDaily México: *The Out School / Studio Infinity* (31 de Enero de 2022) <https://www.archdaily.mx/mx/976009/the-out-school-studio-infinity>

Figura 5: Obtenido de Facebook: *UNAM Universidad Nacional Autónoma de México* (24 de Noviembre de 2021)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0c9EEJT7yFNwhpEdpcMkExzjhJuS78Vc6ihX9Cc3hdCFU6VAFrRgLvYnqm1A7z6hgl&id=125299054202386&eav=Afb5h0N-zWbDEWFWv-

[Kh3vhmz4UivpBFbDzAFFSo2X8NAIaXFqoNSqBjLU19Izd3Jek&ref=content_filter&pv=0](https://www.facebook.com/MemesDeCienciasSocialesOficial/photos/a.1864454433811492/2827380974185495/?type=3)

Figura 6: Obtenido de Facebook: *Memes De Ciencias Sociales* (14 de Diciembre de 2020)

<https://m.facebook.com/MemesDeCienciasSocialesOficial/photos/a.1864454433811492/2827380974185495/?type=3>

Figura 7: Obtenido de Facebook: *Allá en Sonora* (24 de Marzo de 2021)

<https://m.facebook.com/photo.php?fbid=206279137955790&id=100057211159550&set=pb.100057211159550.-2207520000.&source=42>

Figura 8: *Autobiografía de mis procesos de aprendizaje* (2021). Magdalena Arvizu Lesser.

Figuras 9 y 10: *s/n* (s/f). Archivo Fabián Medina Ramos & David Lozano. Obtenido de

Coolhuntermx: *Creación de esculturas lúdicas para la ciudad* (21 de Mayo de 2019)

<https://coolhuntermx.com/zoologico-de-concreto-guadalajara/>

Figura 11: Obtenido de LEGO: *LEGO® System in Play* [https://www.lego.com/en-](https://www.lego.com/en-us/history/articles/lego-system-in-play)

[us/history/articles/lego-system-in-play](https://www.lego.com/en-us/history/articles/lego-system-in-play)

Figuras 12 y 13: Obtenido de Fashion Revolution: *Invisible disabilities in the fashion*

industry (Enero de 2022) [https://www.fashionrevolution.org/invisible-disabilities-in-the-](https://www.fashionrevolution.org/invisible-disabilities-in-the-fashion-industry/)

[fashion-industry/](https://www.fashionrevolution.org/invisible-disabilities-in-the-fashion-industry/)

Figura 14: *La invención del arte del dibujo* (1791). Joseph-Benoît Suvée. Obtenido de

Twitter: *Historia del Arte* (3 de Julio de 2019)

https://twitter.com/historiayarte_/status/1146439040901799936/photo/1

Figura 15: Obtenido de Mienio Digital: *"No quite dignidad": Profesor se vuelve viral por*

carta a papás; defendió a alumnos de las calificaciones (15 de Abril de 2021)

<https://www.milenio.com/virales/espana-profesor-viral-carta-padres-calificaciones-alumnos>