

¿POR QUÉ ENSEÑAR ARTES EN LA ESCUELA?

WHY TEACH ARTS IN SCHOOL?

Mtra. Guadalupe Asiyadhet González Rodríguez

Licenciatura en educación primaria, Maestría en Desarrollo Educativo con
línea de formación en Educación Artística, México. Ciudad de México

guadalupe.gonzalezr@aefcm.gob.mx

RESUMEN

Las artes es un aspecto importante en la educación porque ayuda a que los alumnos se humanicen, es un lenguaje en el cuál se pueden expresarse a partir de la exploración y de la creación de experiencias únicas, creando aprendizajes irrepetibles y significativos. Lo cual va a permitir que los estudiantes tengan un amplio abanico de experiencias y soluciones que puedan aplicar en su vida cotidiana.

Palabras claves: Aprendizaje significativo, experiencias, exploración, lenguaje.

ABSTRACT

The arts is an important aspect of education because it helps students to humanize themselves, it is a language in which they can express themselves through exploration and the creation of unique experiences, creating unrepeatable and meaningful learning. This will allow students to have a wide range of experiences and solutions that they can apply in their daily lives.

Key Words: experiences, exploration, language, meaningful learning.

INTRODUCCIÓN

E

l papel de las artes en la escuela se ha relegado durante mucho tiempo al solo hecho de realizar manualidades, un baile o la interpretación de una canción, sin tener claro que las artes van más allá; ya que desarrollan un lenguaje muy complejo, que los niños comprenden e interiorizan y cuando lo hacen les ayuda a tener un amplio abanico de posibilidades y fortalece su pensamiento creativo, dando soluciones a diversos problemas.

En este caso nos vamos a ayudar de la metodología del IMASE y de la postura existencialista que Eisner nos da a conocer. Así se puede decir que el arte no solamente va a desarrollar diversas habilidades en los niños como la creatividad, sino que también ayuda a crear experiencias únicas y significativas, ya que el alumno debe explorar los materiales, contextualizar la obra y hacer una reinterpretación de la misma para poderse adueñar y apropiarse de la misma.

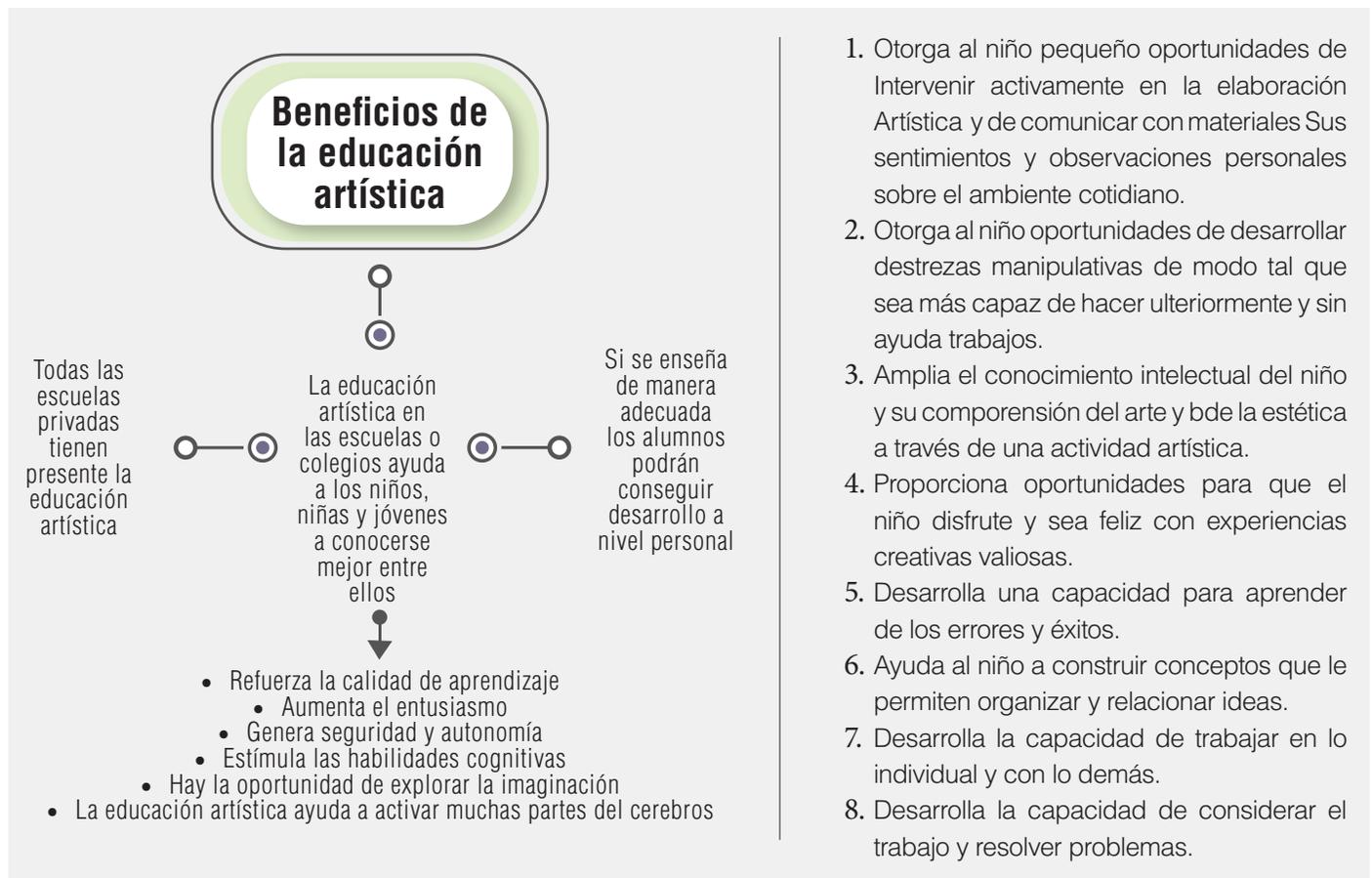

MARCO TEÓRICO

En este caso tomaré en cuenta la postura esencialista ya que dicha postura nos muestra la contribución a la experiencia y al conocimiento humano que solo el arte nos puede brindar. En este caso Eisner nos hace referencia al tomar en cuenta que el arte nos da experiencias únicas, puesto que vivifica la vida. En el caso de la elaboración de las secuencias didácticas era el crear en los alumnos aquellos aprendizajes únicos y significativos, a partir de actividades significativas y de exploraciones irrepetibles. Lo que un niño aprende se debe en parte a lo que tienen la posibilidad de experimentar. Estas experiencias contribuyen al desarrollo de estructuras de referencia que a su vez crean expectativas que admiten o rechazan ciertos aspectos del entorno

Otra cosa que menciona Eisner es que las experiencias son en su mayoría multisensoriales (aunque exista una modalidad sensorial dominante) ya que no solamente experimentamos con una modalidad sensorial, sino que abrimos una amplia gama de sensaciones y de percepciones. Y sobre todo que cada uno de los individuos va a experimentar de manera diferente y por lo tanto va a percibir cosas diferentes pero que se complementan al compartirlas en comunidad

En el siguiente esquema podemos observar cómo la educación artística incrementa la comprensión y las capacidades estéticas de los alumnos en la escuela. Ya que favorece una visión creadora y abierta que los va a motivar en la participación del mundo que lo rodea no solamente va a ser espectador, sino que va a actuar de acuerdo a lo que se encuentra en su contexto al igual que favorece procesos cognitivos y ayuda a que se valore la cultura a través del reconocimiento y análisis de las diversas manifestaciones que se tienen.

METODOLOGÍA

Dentro del trabajo a desarrollar con un grupo de primaria alta (6to grado) se utilizó la metodología del IMASE la cual se explica a continuación

IMASE

Una línea de exploración es una pregunta abierta, enfocada, que incorpora elementos y conceptos encontrados en un trabajo artístico específico, y está relacionada con las preocupaciones de los estudiantes y maestros. Invita a preguntar, guía toda nuestra exploración y sirve como un marco para la construcción de lecciones experienciales

Es decir que la línea de exploración ha sido creada para que los alumnos y docentes creen y exploren a partir de la relación con una obra de arte al mismo tiempo que se desarrolla la imaginación al tener en cuenta la experiencia vivida. En donde los alumnos realizan actividades experimentales haciéndolos a que ellos mismos se pregunten sobre cómo se lleva a cabo el proceso creativo (que dialoguen con la obra de arte y con el mismo artista) y que se expresen con un lenguaje esencial con respecto a la obra que se está estudiando (o de los que se toman los referentes).

- La selección de un trabajo artístico
- Revisión del trabajo artístico para conocerlo y poder estudiar el contexto de desarrollo y así sacarle el mayor provecho posible.

Después de esto se realizan una serie de categorías de la lluvia de ideas que son:

CATEGORÍAS DE LLUVIA DE IDEAS

El trabajo artístico	Es aquí donde se observa la obra y se describe lo que ese nota en el trabajo artístico por sí mismo. Puede responderse con las preguntas ¿Qué notas en el trabajo artístico?, ¿Qué ves? ¿Qué oyes?
Preguntas	Son aquellas preguntas que pueden surgir a partir de la observación del trabajo artístico y lo que la obra provoca a la curiosidad misma es decir las preguntas que pueden ser contestadas no solamente viendo u oyendo la obra artística.
Información Contextual	Es todo el contexto que rodea a la obra, es decir, su contexto social, cultural, histórico, biográfico del trabajo y del artista mismo.
Conexiones personales/ culturales	Aquí es donde se muestra lo que nos evoca la obra artística no solamente a nivel personal sino qué conexiones curriculares puede tener.
Ideas de actividades	Aquí se pueden plasmar las ideas a nivel experiencial que van a ir surgiendo a lo largo de la lluvia de ideas. Cabe mencionar que dichas actividades surgen a partir del trabajo que se realiza entre los maestros. Las actividades pueden estar basadas en el trabajo artístico o en el currículum.
Posibles líneas de exploración	Estas son las posibles líneas de exploración que pueden surgir a partir de la lluvia de ideas.
Ideas clave	Aquí TODAS las ideas y respuestas dadas durante la lluvia de ideas son importantes por lo cual se anotan en una pequeña lista en donde se muestran los intereses para el docente y para el mismo grupo.

Algunas de las características que hay que tomar en cuenta en el diseño de las actividades y de las lecciones de exploración y de experiencias son:

- Diseñar actividades prácticas experienciales relacionadas con la línea de exploración incorporando el quehacer artístico, reflexión, preguntas, información e investigación contextual de la obra.
- Se crea el aprendizaje centrado en los alumnos, incluyendo actividades para explorar y descubrir.
- Integra a la experiencia de educación como co-aprendiz con los estudiantes.
- Hacer preguntas abiertas durante las clases.
- Enfatiza el desarrollo de las habilidades de observación y percepción a través de preguntas de descripción, análisis e interpretación.
- Las actividades que se diseñan dan solución a problemas que involucren la imaginación tanto individual o grupal.
- Explora múltiples modalidades de aprendizaje para profundizar en el entendimiento de un concepto.
- Se reflexiona de manera individual y grupal sobre lo trabajado y lo que nos deja la experiencia de dicho trabajo.
- Se reconocen múltiples perspectivas e interpretaciones durante la realización del trabajo enriqueciéndose de manera grupal y re significando los conceptos vistos
- Se realizan conexiones entre la propuesta en la línea de exploración, contenidos curriculares y la vida de los estudiantes
- Genera nuevas conexiones tanto relacionadas con el ámbito artístico como si no.
- Al finalizar se invita a que los alumnos realicen algunas reflexiones con ayuda de preguntas que el docente ira realizando para que puedan expresar lo que les dejo la experiencia y la línea de exploración y al mismo tiempo con otras asignaturas, así como el lenguaje que se aprendió durante la sesión y las conexiones que hicieron en el desarrollo del proceso de exploración.

RESULTADOS

El proyecto que se presentó a los alumnos fue “El artista de...” tomando en cuenta que las artes visuales en el entorno formativo de la educación básica contribuyen de manera decisiva en el desarrollo cognitivo del alumno. La primera contribución implica la alfabetización en el mundo de las imágenes para poder interpretar, producir y valorar no sólo aquellas expresiones que integran la llamada alta cultura, sino todos aquellos productos que forman parte de su entorno visual y como tales están cargados de sentido. En este sentido, el desarrollo de estas habilidades y capacidades es resultado no exclusivamente de la maduración biológica de los distintos sentidos y del intelecto, sino que deben de ser desarrolladas, afinadas y complejizadas como elementos de un todo de carácter cognitivo donde tanto la esfera perceptual-emotiva, como la racional y volitiva tengan la misma jerarquía e importancia.

Los alcances de estos procesos formativos en los alumnos dependen en gran medida de sus características personales y de la calidad e intensidad de las experiencias y procesos desarrollados por alumnos y maestros.

Estos aprendizajes pueden ser reproducidos o puestos en situación ante circunstancias nuevas y concretas que implican el uso de dichas habilidades, funciones y categorías, que en conjunto constituyen un tipo de conocimiento distinto del lógico matemático, con la especificidad propia de las artes visuales.

Que la finalidad del presente proyecto es brindar a los alumnos la oportunidad de explorar, conocer y crear obras artísticas a partir de sus experiencias y del acercamiento que uno como docente les brinda a los alumnos para que puedan sentir, pensar y recrear ese momento de la obra en sí.

Considerando y tomando como referencia la enseñanza de las artes en la educación básica podemos tomar en cuenta tres tendencias que existen en la actualidad:

- Educación por el arte: educación en donde se pretende acercar a los individuos al lenguaje de las disciplinas artísticas(creación de artistas)
- Educación a través del arte: este tipo de sistema pedagógico y creativo mejora los resultados e incentiva la transferencia cognitiva positiva; ya que parte del conocimiento de sí mismo, sensibiliza, fomenta el crecimiento personal, desarrolla la capacidad crítica y hay una mejora en la comprensión de la realidad en la que se vive.
- Educación en las artes: aprendizaje sistemático de habilidades y formas de pensar y al mismo tiempo de presentar las diferentes disciplinas que a lo largo va a mejorar algunos aspectos escolares y un mayor conocimiento de la identidad cultural que lo rodea.

En lo personal y en las aulas mi propuesta de trabajo es la educación artística a través de la enseñanza de las artes, ya que al sensibilizar a los alumnos pueden tener empatía con otras personas, se hacen más críticos de la realidad que los rodea, cooperan con sus iguales, se responsabilizan y existe valoración de su trabajo y de los demás. Al mismo tiempo que abren su abanico de posibilidades y ven diferentes soluciones a los problemas y al mismo tiempo amplían su vocabulario.

Hay que tener en cuenta que no es el formar artistas en la escuela primaria sino acercar a los alumnos al arte por lo cual se toma en cuenta la metodología que se trabaja en el IMASE en donde se tiene una línea de exploración; siendo esta una pregunta abierta, enfocada, que incorpora elementos y conceptos encontrados en un trabajo artístico específico, y está relacionada con las preocupaciones de los estudiantes y maestros. Invita a preguntar, guía toda nuestra exploración y sirve como un marco para la construcción de lecciones experienciales

Por lo cual al presentarles al artista se presentaba primeramente la pintura que en un principio se quería trabajar como una mimesis y se ahí se llevaba a

cabo una lluvia de ideas a partir de preguntas clave. Con esa lluvia de ideas se trabaja las emociones y la sensibilización que va involucrada en la elaboración de la obra de arte. Al finalizar se comentan algunos datos del artista y después se pasa a reproducir la obra. Por último, se comparte el trabajo retomando las preguntas que nos apoyaron en la lluvia de ideas inicial.

En un principio fue muy complicado que los alumnos se expresaran ya que están acostumbrados a no participar por miedo al error. A lo cual se comentó que todas las participaciones son correctas y que todas las participaciones son válidas porque cada uno es diferente y tienen diversas opiniones de un mismo acontecimiento y al mismo tiempo tienen diferentes emociones al observar una pintura.

En lo que se refiere a los padres de familia primero se tuvo que trabajar con el proyecto PACE para padres primero para que fueran más tolerantes en la realización del trabajo, para que lo valorarán y sobre todo para que ellos mismo motivarán a los alumnos a expresarse de maneras creativas. Se tomó el tema de la familia. Ya que en dicho tema se pone en énfasis como tener un diálogo asertivo con los niños, como crear espacios de convivencia y ser un buen mediador

CONCLUSIONES

Una de las principales conclusiones que se pidieron observar es que los alumnos empezaron a compartir las cosas, las relaciones entre pares fueron mejorando mucho. Al mismo tiempo los alumnos podían expresar mejor sus sentimientos e ideas

En el caso de los padres de familia estos empezaron a integrarse más en las actividades desarrolladas por los alumnos, crearon lazos afectivos más sólidos con ellos.

Los alumnos presentaron mejor corporeidad, una amplitud en su lenguaje y vocabulario, se fortaleció el sentido de pertenencia y al mismo tiempo su identidad.

Como podemos observar las artes no solo influyen en el desarrollo de la capacidad de desarrollar habilidades creativas, sino también en desarrollar la expresión oral, escrita, la expresión y reconocimiento de emociones y sentimientos, la empatía, la convivencia, el compartir, en este caso el taller presentado se pudo plantear como un taller interdisciplinario, puesto que no solo impacto en la asignatura de educación artística, sino en el mapa

curricular de educación primaria vigente, esto con la finalidad de dar a conocer y de que los alumnos descubrieran que el arte no solo es hacer una manualidad, sino también es expresarse y dar a conocer sus pensamientos y emociones.

En lo personal quedo satisfecha con los resultados obtenidos ya que de ser un grupo disruptivo con padres conflictivos ellos mismos lograron una autorregulación y sobre todo ellos mismos pusieron los límites a sus acciones y conductas y eso a su vez llevo a que los padres de familia se involucraran y les dieran autonomía a los alumnos.

BIBLIOGRAFÍA

Eisner, E. (1998) Educar la visión Artística. Barcelona Paidós

Eisner Elliot (2004) El arte y la creación de la mente. El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia.. Pág. 116 Barcelona Paidós Ibérica

Evaluación del factor preparación profesional. Antología de Educación Artística

pág. 16 SEP México

IMASE

Ingresando al Mundo del Trabajo Artístico de la Guía para Diseñar un Plan de Estudios de Educación Estética

