

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y VALORES EDUCATIVOS DE LAS ARTES PLÁSTICAS EN LA ESCUELA

VICTORIA EUGENIA MORTON GÓMEZ

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, CAMPUS AJUSCO, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO.
vemorton67@hotmail.com

MARÍA SOFÍA GARCÍA ROMO.

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, CAMPUS AJUSCO, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO.
sofia.garcia@itelcel.com

Resumen

Esta investigación surge de tres estudios previos sobre el papel de la educación artística en los procesos formativos, los cuales se realizan desde una línea de trabajo sobre formación de docentes de educación artística en educación básica en la Universidad Pedagógica Nacional con el apoyo del Instituto Nacional de Bellas Artes y el CONACULTA. El estudio tiene como finalidad impulsar una conciencia pedagógica que contribuya a generar procesos de aprendizaje desde el desarrollo del pensamiento visual en estudiantes y docentes a través del contacto con el arte y la cultura. Los resultados de la investigación de corte cualitativo, se centran en algunas narrativas que se construyeron colectivamente por un grupo de docentes de secundaria en relación con a los recursos que desde su experiencia se involucran en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las artes visuales.

Palabras clave. Enseñanza, artes visuales, jóvenes, secundaria, experiencias.

1. INTRODUCCIÓN

En esta ponencia presentaremos una investigación que se ha ocupado del análisis de los procesos de significación que los docentes de artes visuales han elaborado sobre sus estrategias de enseñanza, en un proceso reflexivo generado a partir de un dispositivo de intervención que crea las condiciones para que reconozcan sus prácticas de gestión cultural y el uso de espacios fuera del aula para trabajar los contenidos de artes visuales, las condiciones en las que realizan su trabajo, y las estrategias que aplican en el aula.

2. MARCO TEÓRICO

Las distintas formas de entender cuáles son los énfasis que deben imprimirse en los procesos formativos de educación artística, han sido influidas por distintas orientaciones teóricas que cobran sus características y personalidad propia en función de los valores que se le otorgan a las disciplinas artísticas al interior de la escuela, en la familia, en los grupos culturales y en la sociedad. Cada una de estas orientaciones otorga un lugar distinto al docente y al tema de la enseñanza artística. En lo que se refiere a la construcción teórica sobre el tema de la enseñanza artística, se destacan actualmente enfoques como pragmatismo que recupera la noción de experiencia de la Pedagogía progresista de John Dewey, el enfoque de Educación por el Arte, el enfoque cognitivo y el multicultural cuyos conceptos han abonado el campo de la educación artística en nuestro país, y en particular ha sustentado la investigación que presenta esta ponencia.

La *Educación por el arte* se propone vivificar la tesis de Platón sobre el arte como base de toda forma de educación natural y enaltecedora. Por lo tanto, su objetivo no es meramente la educación artística como tal, sino la formulación de una teoría que abarque todos los modos de expresión literaria y poética, al igual que la musical y auditiva. Constituye un enfoque integral de la realidad que, debería denominarse educación estética, es decir, la educación de los sentidos sobre los cuales se basa la conciencia y, en última instancia, la inteligencia y el juicio humanos (Read, 1991). La expresión desde esta perspectiva, al igual que la de Dewey (2008), no consiste solamente en dar salida a los sentimientos sino que supone trasladar un sentimiento, imagen o idea a cierto material, el cual una vez transformado se convierte en un medio de expresión. De los valiosos aportes del planteamiento de la *Educación por el arte* se han derivado importantes

propuestas para el nivel escolar, las cuales plantean que la finalidad suprema de una educación auténtica es la educación del individuo en una sociedad libre.

La investigación que presentamos se centra en la creación de un espacio de reflexión para el análisis de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las artes visuales, donde se crean las condiciones para que los docentes de secundaria, a quienes poco se les ha preguntado sobre su quehacer, recuperen su método de enseñanza de las artes. Partimos del supuesto de que las distintas maneras de acercamiento al pensamiento artístico pueden generar en niños y jóvenes oportunidades diversas para arribar al proceso de diferenciación de las cualidades de las obras artísticas creadas por la humanidad. Sabemos que las experiencias que se transitan en el aula no son las únicas y que existen otros procesos que inciden en la formación artística y en prácticas de enseñanza afortunadas o poco afortunadas. Pero es innegable que en el acercamiento a experiencias con obras artísticas, se establece una gama diversa de relaciones, tanto para reconocer y representar las ideas, imágenes y sentimientos, como para traducir y expresar con los materiales de los lenguajes artísticos nuevas metáforas de lo que la obra comunica o de lo que se logra percibir de la misma.

La percepción, la sensibilización tanto como el hecho creativo exigen miles de interacciones entre las cualidades visuales que emergen a través de la manipulación de materiales y de las cuales se puede alcanzar un propósito artístico. Estos procesos al tratar con la visualización de las cualidades de los objetos, y al estar dirigida a la creación y control de las formas, el color, las texturas, en el caso de las artes visuales; viene a ser un modo de inteligencia que opera en el dominio de lo cualitativo, por lo tanto, podemos pensar en este tipo de actividad como inteligencia cualitativa.

La inteligencia cualitativa que se desarrolla a partir de la experiencia artística requiere del sujeto una atención a múltiples aspectos del entorno así como una preparación sensible para llegar a un proceso de interiorización y de percepción estética, que integre en una experiencia total las características culturales del fenómeno u objeto artístico con el cual se produce una interacción. De este modo, un camino para una verdadera comprensión del aprendizaje y la enseñanza artística ha sido la exploración de los aspectos productivo, crítico y cultural, o contextual, comunicativo y expresivo -ejes que se manejan en los planes y programas de artes en secundaria- de las obras plásticas y visuales. De ahí la importancia de analizar cómo los

saberes de los docentes de artes visuales reflejan una gama de relaciones entre cultura visual, orientaciones relativas a la enseñanza artística y experiencias sedimentadas en las reflexiones sobre su trabajo en el aula. Por lo anterior el marco teórico incluye una amplia reflexión sobre el significado de cultura que sintetizaremos por razones de espacio.

Encontramos distintas perspectivas para explicar la noción de cultura, para algunos es predominante la noción de patrimonio como resultado de la actividad intelectual y artística del hombre (Efland, 1994). Bajo esta forma de ver la cultura, lo que se requiere en una sociedad es la conservación, la transmisión y la distribución. Desde una perspectiva cognitiva se entiende la cultura como algo que la organización es por lo que su interés se centra en explicar los patrones que hacen posible la acción organizada. De acuerdo a la rama de la antropología cognitiva, la cultura es un sistema de conocimientos compartidos o un sistema de conocimientos y creencias producto de una permanente producción intelectual y artística, por lo que interesa es participar en dicho proceso. La cultura entendida desde su acepción más amplia, desde una perspectiva más bien dinámica, nos lleva a plantearnos de qué manera el hombre se apropia de todo aquello creado socialmente así como de las formas en que accede a los bienes culturales, los que a su vez tendrá que recrear para continuar desarrollando todos los aspectos que constituyen la vida humana, a través de los conocimientos del arte y la ciencia con los cuales logrará cada individuo una integración de los espacios de la vida social; así, mediante un proceso de representación y reelaboración simbólica, se reorganizará la propia experiencia y se estimularán las capacidades creadoras de una colectividad.

Por lo anterior, se ha dicho que el arte descubre nuevos aspectos de la realidad; es un lenguaje por medio del cual el ser humano pretende comunicarse con los otros a través de una buena factura de sonidos, imágenes, etcétera, siendo así un fenómeno de la cultura. Por tanto, constituye, dentro de la misma, una esfera autónoma con sus fines y valores propios que se encuentra provista de resquicios por los cuales circula libremente un amplio movimiento de vaivén hacia otros dominios de la cultura y de la vida.

Bajo estas consideraciones algunos investigadores han planteado que para cumplir con la virtual función de la educación artística, es necesario promover, desde el ámbito educativo relaciones activas con la naturaleza, con los espectáculos, con las obras de arte y con la vida cotidiana, para suscitar una comprensión cada vez más rica de la realidad y desarrollar mejores

condiciones para transformarla. Nosotros planteamos que además es necesario tomar conciencia de las prácticas y estilos de enseñanza y de las mejores formas de promover aprendizajes por eso se diseñó el dispositivo de intervención en la etapa del estudio que deseamos compartir en esta ponencia.

3. METODOLOGÍA

Estudio de corte cualitativo basado en la entrevista y en un dispositivo de intervención para una entrevista colectiva.

El estudio tuvo varias etapas hasta la recuperación de las estrategias de enseñanza que los docentes consideraron afortunadas para enseñar artes visuales, en esta ponencia nos centraremos la descripción y resultados del dispositivo de reflexión y descubrimiento de los métodos de enseñanza de las artes visuales dejando para otro momento la presentación de un material didáctico diseñado colectivamente.

Este dispositivo consistió en un taller de intervención que llamamos: “Descubriendo mi método de enseñanza de las artes visuales” el cual se llevó a cabo en el Museo de Arte Moderno en el área de Servicios Educativos. Asistieron nueve docentes de secundaria técnica de diferentes delegaciones del D.F., cuatro hombres y cinco mujeres.

Una vez que se explicó en qué consistía el taller y por qué era importante reflexionar sobre las condiciones en las que se realiza la enseñanza de las artes visuales, los recursos que se requieren, el uso de materiales y la importancia de la definición de criterios en la selección de los materiales para atender los ejes de comunicación, apreciación y contextualización, tal y como se establece en los Planes y Programas de Secundaria, se realizó una actividad de integración con el uso de listones para propiciar un trabajo colectivo que permitiera reflexionar en torno a su rol en el proceso de enseñanza de las artes visuales, pero a su vez reconocer cuáles son los recursos con los que cuenta y pone en juego en este proceso. Al finalizar esta actividad se les explicó que esta tenía por objetivo ver cómo se realiza el trabajo en equipo y cómo nos relacionamos con quienes trabajamos, esto dio pauta para la siguiente actividad: *el rompecabezas* cuyos resultados permitieron descubrir algunos aspectos a los cuáles se les asigna un valor esencial por parte de los maestros.

Esta actividad propició una dinámica de trabajo en equipo -que según lo que expresan los docentes es poco usual- y que permitió la identificación de espacios y recursos con los que cuentan para realizar su trabajo. Es importante resaltar que uno de los espacios al que se le asignó un valor y una función importante fue al museo, sin embargo en el proceso de reconstrucción del método de enseñanza de artes visuales se observó una preocupación que se reitera, en relación a los materiales como si el mencionar la carencia de materiales reflejara necesidades de otra índole.

Durante la actividad se reflexionó acerca de los recursos más importantes para realizar el trabajo docente para la enseñanza de las artes visuales, luego el grupo las escribió en hojas de papel y posteriormente se ordenaron de acuerdo a la jerarquía que se les concede en el proceso de enseñanza aprendizaje de las artes plásticas y visuales.

Los docentes expresaron el valor de su papel como docentes de artes, a pesar de que dicen tener poco reconocimiento en sus centros escolares, hicieron énfasis en las diferencias entre el docente de artes en el sistema formal y en el no formal y llegaron a una primer conclusión: *que la labor docente rebasa el aula, y que el maestro de artes es más que un docente un gestor de la cultura que debe reflexionar sobre sus consumos y preferencias culturales*, la condición del dispositivo creó un nuevo sentido del trabajo de enseñanza de las artes como puede verse en los resultados.

4. RESULTADOS

Con esta conclusión el grupo fue ubicando, reconociendo e integrando como en piezas de rompecabezas, los recursos que consideran esenciales en la enseñanza de las artes, aún sin especificar tipos o características de materiales visuales, ni criterios de selección de los mismos, tema que se abordó en un siguiente momento de la aplicación de este dispositivo.

Los docentes dejaron impreso un panorama sobre los recursos con los que cuentan y las limitaciones que tienen para realizar su práctica docente se centraron en tres temáticas: los alumnos, la escuela (autoridades, colegas y directivos) y cuestiones personales y los materiales, aspecto que desde un análisis de segundo orden que refleja el cómo se viven por ser docentes de un contenido educativo poco valorado.

Es interesante la manera en que focalizaron su experiencia de enseñanza en carencias y dificultades tales como: materiales, ausencia de trabajo colegiado; la reiteración sobre los recursos, reflejó situaciones relativas a un descontento muy particular hacia prácticas autoritarias que ellos denomina “represoras y autoritarias” y de burocracia excesiva en los centros escolares: “las políticas y formas de evaluación entorpecen nuestra libertad y creatividad”, “el cómo somos evaluados afecta nuestra práctica”.

Otros aspectos que mencionaron están relacionados con la gestión escolar, es decir, el uso de materiales y la distribución de espacios, el número de alumnos en cada grupo y grado escolar. Algunos otros están relacionados con el ambiente laboral, como: identificación de “*mobbing*” y la función específica que el docente tiene frente a los otros docentes y al directivo, como “*punching bag*” o como organizador de eventos especiales (festivales, concursos) que comprometen la imagen hacia el exterior de la escuela y todo lo anterior deja en claro, por consecuencia directa, la distracción del papel de los docentes de sus funciones de enseñanza de las artes visuales como podemos observar en la 1.

YO, DOCENTE DE ARTES VISUALES			
Limitaciones		Recursos con que sí cuento	
ALUMNOS	Sociales (contexto familiar y social de los alumnos) Contexto familiar (alumnos) Apatía (de los alumnos y del maestro)	IMAGEN	Láminas Revistas Libros Copias Fotos
PERSONALES	Distancia geográfica (ubicación del centro de trabajo) Tiempo (sesiones, inversión a la cultura)	MATERIALES	Computadora Proyector Diapositivas

ESCUELA		OTROS	
Espacios (físicos)		Objetos cotidianos	
Económicas (no hay presupuestos)		Museos	
Falta de continuidad en grados y grupos		Capacidad creativa e inventiva del docente	
Material "riesgoso"		Trabajos anteriores	
Grupos numerosos (saturados)			
Exceso de burocracia			
Políticas represivas y autoritarias			

Tabla 1. Clasificación de las temáticas abordadas por los docentes en la entrevista colectiva

Sobre la tercer temática abordada durante la entrevista grupal acerca de cuestiones personales los docentes mencionaron la compra de materiales que ellos efectúan para la realización de algunas actividades dentro de la escuela y que no se les rembolsa y la falta de tiempo, pero esta vez relacionado el traslado de su casa al lugar de trabajo, además esta falta de tiempo la relacionaron también con no poder crecer profesionalmente. El factor tiempo también se reitera y siendo muy audaces podría interpretarse como una resistencia al cambio o innovación de su práctica educativa, o un desplazamiento de su angustia que se deposita en el tiempo. No obstante que en la ciudad de México el tiempo de desplazamiento de un centro escolar a otro les puede llevar en ocasiones hasta dos horas.

En cambio esta percepción se fue modificando a lo largo de las interacciones y cuando se les presentaron algunas imágenes los docentes empezaron a poner su foco de atención en los recursos con cuentan, destacaron tres nociones de recursos que suelen utilizar: el primero es la imagen (pocos utilizan objetos), y los medios: revistas, láminas, libros, copias.

Algunas características de estos materiales es que: son propiedad de los docentes que provienen también de imágenes que llegan a ellos por azar, en resumen existe un uso excesivo de material impreso y una reducción de materiales plásticos, según la experiencia de los

docentes, esto se debe a “la falta de un espacio físico que facilite el manejo de materiales” y a “la peligrosidad” de algunos de ellos o “al uso inadecuado que los alumnos hacen de él”.

El segundo tipo de uso de recursos para la enseñanza de las artes visuales está directamente relacionado con los recursos tecnológicos para utilizar la imagen: proyector, computadora, pared blanca, en el caso de imágenes impresas utilizan libros, revistas, láminas, y también hacen uso de objetos cotidianos y eventualmente asistencia a museos, museos, la capacidad creativa e inventiva del docente y la recuperación de trabajos anteriores.

De este proceso sobre la discusión y referencias individuales de los docentes es posible identificar algunas características referidas a su práctica escolar para la enseñanza de las artes visuales:

- Está basada en la imagen, es el punto de partida del docente.
- Toman en cuenta la actitud de los alumnos para evaluar su desempeño y para identificar temáticas de interés de los alumnos para plantear actividades.
- Toman en cuenta el contexto social de los alumnos para decidir sobre el uso de materiales, actividades y temáticas
- Existe una somera búsqueda de materiales visuales nuevos y el uso de materiales antiguos.
- Reducción de materiales plásticos y aumento de material impreso: libros, revistas, láminas.
- Las mayores limitaciones son desde la escuela (directivos, colegas, autoridades)

Para cerrar nuestra contribución cabe una reflexión que se recuperará en la siguiente etapa de este estudio, que tiene relación con la noción de recurso de los docentes y la casi ausente referencia a aspectos plásticos o visuales para explicar la enseñanza de las mismas, incluso al presentarles imágenes con alta densidad de aspectos visuales: color, composición, uso multidimensional del plano, movimiento, textura, diversidad temática, estilos, épocas, técnicas, historia y contextos culturales se observó una tendencia a clasificar las imágenes por su ubicación en los bloques de los programas de secundaria. No obstante cuando se les presentaron las imágenes el cambio fue evidente y la valorización de sus prácticas de enseñanza sobre artes plásticas tomó un giro que destacó elementos de la disciplina y contenidos artísticos como proceso inspirador de un diseño posterior de material didáctico.

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

- Chalmers. (2004). Educación Artística Multicultural. España:Paidós
- Dewey, J. (2008). El arte como experiencia. Barcelona: Paidós.
- Efland, A. (1994). Arte y cognición : la integración de las artes visuales en el currículum . (A. Mata, Trad.) Barcelona, España : Octaedro.
- Eisner, E. (1995). Educar la visión artística. Barcelona : Paidos.
- Read, H. (1991). Educación por el arte. Barcelona: Paidós.

