

DISEÑO METODOLÓGICO PARA EL ESTUDIO DE LAS ARTES VISUALES A NIVEL SUPERIOR EN LA ESCUELA ESTATAL DE ARTES PLÁSTICAS DE SAN LUIS POTOSÍ, SLP.

**ANA AMÉRICA LÓPEZ ARAUJO
DR. JUAN CEBRIÁN LÓPEZ**

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA,
CINADE.

TEMÁTICA GENERAL: EDUCACIÓN EN EL CAMPO DISCIPLINAR DEL ARTE.

RESUMEN

La investigación realizada se orientó hacia el desarrollo de una metodología pedagógica para el estudio de las Artes Visuales, con el propósito de destacar los valores de su enseñanza como un objeto de desarrollo, comprensión e interpretación de la realidad, mediante una programación docente meditada y no casual que concibiera y tomara en cuenta la alfabetización e importancia del lenguaje visual y su profundización para el logro de un mejor entendimiento del arte en los alumnos de la institución de nivel superior: Escuela Estatal de Artes Plásticas de San Luis Potosí, SLP.

En el desarrollo de la investigación se tomaron en cuenta los principales antecedentes de la formación y práctica de las artes visuales, así como los lineamientos que delimitan y definen la problemática como un objeto de estudio dando paso a una definición teórica que incluyera nociones relevantes para su estudio.

La metodología fue implementada en las clases de teoría de la composición artística, haciendo énfasis en el análisis de la obra, lo cual ha dado resultados positivos en los aprendizajes de los alumnos.

Palabras clave: Arte, metodología, estudio, nivel superior.

INTRODUCCIÓN.

El objeto de estudio de la presente investigación se encuentra enfocado en la práctica de la Educación artística a nivel superior; debido a que en la actualidad el arte, su enseñanza y competitividad, es poco valorado y un tanto incomprendido, por lo que la formación artística posee poca difusión.

La temática del estudio del arte en el nivel superior, converge hacia la valoración de una planeación concreta, específica y adecuada para su impartición, racionalización y correcto aprendizaje, profundizando en el concepto que se tiene del arte y su enseñanza en la sociedad, sin olvidar que su entendimiento se encuentra fuertemente enraizado al contexto y las influencias socioculturales en las que prevalece.

A continuación, se desglosan los puntos principales que guiaron la investigación.

El Planteamiento del problema se especificó como el “Desarrollo de una metodología pedagógica pertinente, para el estudio de las artes visuales en el nivel superior en la Escuela Estatal de Artes Plásticas con el propósito de lograr un mayor aprendizaje, valoración y comprensión del arte, desde un enfoque cualitativo, mediante una metodología de investigación – acción”.

El objetivo general de la investigación fue orientado al análisis e indagación del desarrollo, conceptualizaciones y saberes de las artes visuales en educación superior, así cómo también en el diseño de una metodología pedagógica pertinente para el estudio de las artes visuales a nivel superior para los docentes de la Escuela Estatal de Artes Plásticas; con objetivos específicos como:

1. Estudiar y analizar las metodologías actuales más adecuadas para el área de estudio de las Artes visuales.
2. Diseñar, desarrollar e implementar una metodología más completa y adecuada para el estudio de la obra de arte específicamente para el área de Artes Plásticas o visuales.
3. Implementar la metodología resultante en la Escuela Estatal de Artes Plásticas, identificando algunos cambios en torno a las actitudes y aptitudes de los alumnos con relación a la metodología propuesta.

Las preguntas de investigación planteadas son las siguientes:

- a) ¿Cuál es el concepto que tienen los docentes y alumnos sobre las artes visuales en la educación superior?
- b) ¿Cuáles son las causas que impiden un adecuado desarrollo del curriculum de Artes visuales?
- c) ¿Cuáles son las metodologías actuales más pertinentes para el estudio de las Artes visuales?
- d) ¿Cómo desarrollar una metodología basada en los procesos de la comprensión del arte, que se ajuste a los planes de estudio de la Escuela Estatal de Artes plásticas y permita llevar a cabo el análisis y la reflexión a fondo de la obra artística?
- e) ¿Cómo desarrollar una metodología que despierte el interés por los lenguajes del arte que le permitan al alumno una mejor comprensión del entorno artístico y cultural, así como la construcción y apreciación de un pensamiento artístico?
- f) ¿Cuáles son los principales ejes y esquemas curriculares de enseñanza en los que se debe basar la metodología a desarrollar?

Lo anterior desglosado bajo el supuesto de que el desarrollar una metodología pedagógica pertinente, para el estudio de las artes visuales en el nivel superior en la Escuela Estatal de Artes Plásticas permitirá lograr un mayor aprendizaje, valoración y comprensión del arte.

La mezcla cultural y la poca apreciación y entendimiento del arte han hecho que este sea escasamente valorado como un estudio formal, en tanto que las variaciones respecto a su objeto han sido inconstantes durante el tiempo, por lo que ha resultado difícil enfatizar en su análisis e interpretación.

En la investigación se consideró la semiótica como una metodología visual básica para el entendimiento de las formas de comunicación en el arte, se propuso el método iconográfico e iconológico del historiador Erwin Panofsky (1983), detallando los conceptos sobresalientes de sus

estudios y su inclusión hacia el análisis de simbologías, alegorías y contexto de las obras de arte; asimismo se consideró la teoría general de la imagen puntualizando la concepción de la misma como una competencia que permite al alumno un desarrollo visual, interpretativo y una concepción de las manifestaciones del arte, para su apreciación, entendimiento y crítica.

Posteriormente manifestaron las bases filosóficas que sustentan la investigación, haciendo hincapié en el arte como un factor valioso e indispensable en la educación y como un tipo de objeto creado para la apreciación de su significado más allá de una simple función decorativa.

Bajo tales principios, se centra la presente investigación, aspirando hacia una contribución que permita a docentes y estudiantes el tomar en cuenta las múltiples interpretaciones del arte y la construcción de un conocimiento relevante en los individuos implicados.

DESARROLLO

En la actualidad laboro como docente de una institución que se encauza en el campo de las Artes visuales, y es de notar que a pesar de que el quehacer docente se encuentra enfocado hacia la expresión de las mismas y su constante creación profesional, no existe del todo la inclusión de una metodología propia de las materias que permita valorar, desarrollar y sobre todo dar pautas para el entendimiento de la obra artística más allá de su condición como objeto y no tanto hacia otras dimensiones encaminadas y ligadas hacia la técnica, lo social, lo intelectual, cultural etc.

Considero al arte en general como un proceso complejo de comunicación personal que por ende tiende a lo subjetivo y que se basa en la utilización de recursos externos (generalmente materiales) para su expresión, que sin embargo se encuentra compuesto también por muy diversos fragmentos de simbolismos que son en ocasiones conocidos por la mayoría de las personas, pero otros tantos que se encuentran en la necesidad de un entendimiento y aprendizaje mayor para ser comprendidos.

Debemos ser conscientes de que el arte es insustituible, diverso y dinámico porque se va adaptando y transformando de acuerdo a las nuevas tendencias del mundo y la historia como un fenómeno sociocultural, por lo que la importancia de un estudio de las artes visuales en educación a nivel superior, enfocado a la realización de una metodología para una mejor comprensión de sus manifestaciones, radica en el valor intrínseco del propio arte, no entendido en su totalidad como un producto final artístico, sino como la riqueza de los valores que integra

en sus procesos de concepción, de creación, del estímulo creativo, el desarrollo de un autoconocimiento, expresión visual y sensibilidad estética. Siendo precisamente el perfeccionamiento de las competencias estético – expresivas las que son, en ocasiones, puestas de lado en el momento de una enseñanza artístico- plástica.

Como un primer paso fue realizado un diagnóstico de la institución en el que se tomaron en cuenta datos primordiales en relación al problema de investigación, como lo fueron los planes y programas de estudio y las metodologías utilizadas en su impartición y evaluación.

Se constató que en la institución las materias que conservan un perfil teórico representaban un porcentaje bajo respecto a las materias de orientación práctica y que los horarios que se manejan para algunas clases teóricas eran insuficientes (habiendo clases teóricas de únicamente una hora a la semana). De acuerdo a lo planteado en los capítulos, se buscó que la metodología incluyera la teoría y la práctica de una forma equitativa y objetiva para el mejoramiento del aprendizaje y la proyección de trabajos sustentados. Por lo que se proyectó la necesidad de un reacomodo de las materias y la inclusión de materias teóricas que le permitieran al alumno ampliar sus conocimientos para lograr un mejor entendimiento del arte en todos sus aspectos.

Posteriormente se utilizó una categorización fundamentada en los estudios del psicólogo y pedagogo Benjamín Bloom, en relación a sus investigaciones relacionadas con el desarrollo de metodologías adecuadas para el perfeccionamiento de los procesos de aprendizaje y el potencial humano.

Las categorías de la taxonomía de Bloom fueron tomadas en cuenta para la clasificación de los datos más sobresalientes en la realización de los instrumentos de recolección de datos, análisis y la metodología, por lo que se realizó una tabla que se dividía en las categorías de conocimiento, comprensión, análisis, síntesis y evaluación. Cada categoría fue fragmentada en sus asociaciones implícitas, competencias y el énfasis que debe haber en su desarrollo.

Los niveles de desarrollo en los que se centra la taxonomía de Bloom deben ser tomados como etapas y desarrollados en su totalidad. Las actividades relacionadas al arte suelen situarse en pocos de los niveles, sin embargo, es fundamental el potenciar la expresión artística conociendo su lenguaje y sabiéndolo aplicar.

Posteriormente, a partir de las categorías de la taxonomía de Bloom se realizaron tres cuestionarios para los alumnos, cuyas preguntas fueron formuladas en relación a las asociaciones de cada categoría por lo que cada cuestionario recogería información en relación a lo siguiente de las diversas materias:

Cuestionario 1. Categorías de conocimiento y comprensión.

Cuestionario 2. Categorías de análisis y aplicación.

Cuestionario 3. Categorías de síntesis y evaluación.

El segundo de los instrumentos de investigación que se realizó fue una entrevista estructurada para los docentes de las materias prácticas, las preguntas realizadas se encaminaron hacia las temáticas del uso de metodologías, la solución de algunos de los problemas generados por el contexto, las competencias desarrolladas en cada clase, entre otros.

En relación a los datos obtenidos de los instrumentos, se infiere que uno de los principales problemas es que en el plantel no se cuenta con un programa inicial a partir del cual se desglosen las planeaciones de los docentes, por lo que los contenidos curriculares de algunas materias suelen ser repetitivos en diversas temáticas.

La falta de organización de los programas de las diferentes materias es, asimismo, una problemática que requiere de una atención fundamental, pues cómo los alumnos mencionaron, no suele existir una relación entre materias y sus temáticas que permita que ellos logren mantener una secuencia lógica de aprendizajes que logren una vinculación entre lo práctico y su aplicación en lo teórico.

También se observa que algunos de los docentes no establecen los criterios de evaluación claramente y en seguimiento a la práctica, pues suelen tomar en cuenta el producto artístico terminado para poder obtener una calificación satisfactoria, sin tomar en cuenta en la evaluación la concepción del mismo y su desarrollo desde el proceso de creación, los valores de iniciativa, imaginación y creatividad, las aplicaciones de las técnicas, las configuraciones estructurales, compositivas, entre otras.

En relación a las problemáticas de desempeño escolar manifestadas por los alumnos, el tiempo de duración de las clases y la distribución de trabajo en las mismas suele ser poco para lograr la calidad requerida de las labores. Los alumnos resaltan la falta de teoría en algunas materias que a pesar de tener una orientación práctica deben poseer bases de sustento antes de adentrarse a la

ejecución práctica, asimismo algunos alumnos hablan de las cargas extras de trabajos y entregas difíciles por parte de algunos docentes en las materias teóricas, lo cual suele desembocar en entregas de trabajos sin calidad, no terminados y en consecuencia subir el índice de reprobación.

Dentro del tema de problemáticas de desempeño escolar, algunos maestros exteriorizan la falta de apoyo para la actualización y formación constante del profesorado y la falta de herramientas e instalaciones adecuadas para un mejor desempeño escolar.

En relación a la implementación de una metodología la mayoría de los alumnos se mostraron accesibles, y sus valoraciones nos dan a entender que relacionan la metodología con un orden de temas e ideas entre materias que permita la mejora de un aprendizaje significativo y un aprovechamiento exitoso.

En el análisis del discurso de resultados de acuerdo a los datos obtenidos de los cuestionarios y las encuestas aplicadas a alumnos y docentes de la Escuela Estatal de Artes Plásticas se puede proyectar que los planes de estudio curricular no mantienen un orden secuencial que permita una visión amplia, un aprendizaje integral y una formación disciplinar del arte por parte de los alumnos.

La capacitación constante de los profesores es también una parte importante y esencial en el desarrollo integral de los alumnos, así como la actualización de contenidos, programas, métodos y nuevos enfoques pedagógicos para que el docente pueda mantener una formación continua de su trayectoria profesional.

El método de investigación, propone los datos pertinentes para organizar, clasificar y sintetizar los lenguajes de las artes plásticas y con ello comprender con una mayor exactitud el proceso la enseñanza y el aprendizaje de lo visual a partir de métodos de estudio de arte tales como los modelos semióticos, la alfabetidad visual, la teoría del mensaje visual, los métodos iconográficos e iconológicos entre otros, sin dejar de lado los ejes de formación por competencias que los alumnos necesitan.

Más allá de la relación entre los currículos se deberán establecer los objetivos, contenidos y criterios de evaluación más apropiados para cada materia en los que se tome en cuenta, el conocimiento, la aplicación y distinción de los elementos compositivos y artísticos, el proceso de concepción y creatividad de los proyectos, sin mermar las propuestas de los alumnos sino enriqueciéndolas y trabajándolas hasta lograr un proyecto adecuado.

El profesor deberá aportar los datos sobre la práctica, haciendo hincapié en los criterios, contenidos y objetivos a lograr, exponiendo todas las características posibles relacionadas a su tema y entender la práctica como un tema completo que enfoque aquellos puntos de importancia que lo enmarquen, en este sentido el docente debe apoyar al estudiante con ejemplos e ideas que le permitan obtener conocimientos que posteriormente aplicará en su práctica con el fin de detectar posibles errores de concepción que puedan encontrarse antes de adentrarse de lleno a lo práctico.

El alumno deberá reconocer y aplicar aquellos elementos plásticos que le ayuden a destacar su obra, utilizando las técnicas y materiales más adecuados para su propuesta y el docente puede apoyarse en diversos formatos para distinguir y calificar los puntos más sobresalientes que correspondan a la obra.

En este sentido se pueden desarrollar esquemas de seguimiento de la obra de una forma didáctica que facilite su análisis formal e interpretativo y modificarlos en relación a la técnica artística que se esté implementando. De esta manera la obra puede abordarse a partir de los métodos semióticos antes mencionados, en los que se puede desglosar la obra en sus “segmentos” para poder interpretarla y analizarla a fondo desde las técnicas empleadas hasta sus significados intrínsecos formando análisis ordenados que le permitan distinguir las partes de la obra en contenido temático, posibles interpretaciones y técnicas.

En un análisis base, el alumno puede hablar sobre la obra, sobre su visión sobre la misma en relación a la temática, las ideas y sensaciones que esta puede inducirle. La primera mirada de la obra es de gran importancia, pues habla sobre la idea personal de quien la observa, así como de sus conocimientos y concepciones. La semiótica nos permite entender las relaciones de este juego de comunicación entre emisor (obra artística) y receptor (quien contempla), lo que hace que algunas de las obras nos causen apego y otras cuantas nos parezcan carentes de interés o relevancia.

El análisis formal de la obra puede comenzar con los datos básicos de distinción de la misma tales como nombre del autor, técnica utilizada, lugar de ubicación de la obra, formato, tamaño etc.

El análisis de contenido deberá ajustarse a la temática que se maneje en la obra, por lo que tendrá una implicación subjetiva. En este análisis se busca que el autor exponga su intención, haga énfasis en el porqué de la elección del tema tratado, comparta las especificaciones adecuadas a su producto como lo es, la simbología conveniente que apoye y exalte los elementos más significativos que pudiera detectar el observador de su obra con el objetivo de que el alumno se dé cuenta si sus

propuestas son las adecuadas o si es necesario un reajuste en la elección de los componentes de la obra que directa o indirectamente darán pauta para su interpretación.

Por último, en un análisis técnico pueden desglosarse todos los elementos plásticos y compositivos que enriquezcan la obra como lo son, rejillas compositivas y el porqué de su uso, los planos compositivos, los planos de profundidad, el tipo de formas implementadas, los valores tonales, contrastes, equilibrio, textura, uso de módulos, ritmo, perspectiva, escorzo, etc.

Un análisis técnico tanto del alumno como del docente permitirá extraer conclusiones sobre la aplicación adecuada de lo teórico en el producto que lo refleje, dando pauta para analizar la evolución que puede tener el estudiante clasificando los atributos de la obra.

Este tipo de análisis se centra en una visión tanto subjetiva como objetiva de la obra, que le permite al docente y al alumno comprender en una forma ordenada la aplicación y el manejo adecuado de los temas y su relación con las técnicas que enriquezcan la obra.

CONCLUSIONES

La metodología propuesta se ha aplicado durante cuatro semestres con seguimiento del mismo profesor en su impartición, en las materias prácticas y teóricas de teoría de la composición artística, pedagogía del arte y pintura. Durante este periodo se ha observado que los alumnos lograron llevar a cabo un análisis más profundo y profesional de la obra de arte, asimismo han aprendido la valoración del arte desde su concepción como idea, tomando en cuenta todos los elementos pertinentes para configurar la misma, y llevarla a cabo, desde aspectos básicos como el uso de la rejilla compositiva, hasta la utilización de elementos visuales simbólicos y representativos a sus ideas.

En relación al modelo de evaluación de la obra realizada por los alumnos, fue propuesta para la institución una evaluación procesual y formativa del trabajo que toma en cuenta los conocimientos previos del alumno, el desarrollo y avance de sus proyectos, en complemento con rubricas de evaluación que permiten que el docente pueda asignar los indicadores y porcentajes pertinentes para cada propósito, lo cual ha permitido que los alumnos sean conscientes de los alcances esperados en su desempeño; asimismo, su implementación ha permitido que el docente esté al tanto del avance de los proyectos y que los alumnos den una mejor respuesta en el logro de sus aprendizajes de una forma secuencial y estructurada.

En la sociedad mexicana el arte es poco valorado, a pesar de ser un país con una riqueza artística formidable; la palabra arte es devaluada en ocasiones por su dificultad de comprensión y el propio carácter variable del arte y sus manifestaciones. Pero realmente el arte es algo necesario para nuestra sociedad, más allá de ser significativo por reflejar un conocimiento cultural determinado en el paso del tiempo, es una pieza crucial en la formación de los estudiantes por el hecho de ayudar a desarrollar en ellos aspectos humanos tan básicos como los procesos cognitivos del entendimiento perceptual y la creatividad; el arte va más allá de un producto, pues en su creación al materializarse permite el conocimiento de las creencias personales, el reflejo de nuestra formación, la interpretación de nuestra cultura y vivencias personales.

La temática del estudio del arte en un nivel de estudios superior, converge hacia la valoración de una planeación concreta, específica y adecuada para su impartición, racionalización y correcto aprendizaje, profundizando en el concepto que se tiene del arte y su

enseñanza en la sociedad, sin olvidar que su entendimiento se encuentra fuertemente enraizado a las oscilaciones del tiempo y las influencias socioculturales en las que prevalece.

Si los procesos e implicaciones del arte pudieran ser entendidos y explicados desde una profundización profesional desde los niveles de educación básicos, la cultura de nuestro contexto tendría una mayor valoración y enriquecimiento, las personas podrían tener un entendimiento y valoración cultural amplia y el arte en la educación no sería relegado a ser una clase de complemento.

REFERENCIAS

Fuentes primarias.

Acha, J. W. (2011). *Los conceptos de las Artes Plásticas*. Ed.3era. Edit. Ediciones Coyoacán. D.F., México.

Bonifaz Nuño, R., (2011). *Elogio del espacio. Apreciaciones sobre el arte / Muñoz M. A., edición e introducción*. México: El Colegio Nacional: UAM.

Dondis Donis, A. (2010). *La sintaxis de la imagen*. Edit. Gustavo Gili, SL, Barcelona, España.

Eco, U. (2005). *Tratado de semiótica general*. Edit. Debolsillo. 1era Ed. México.

Eliade Mircea. (1994). *Imágenes y símbolos*. Ed Planeta – Agostini. Traducción: Castro C. México.

Erenberg F. (2000). *El arte de vivir el arte*. Edit. Biombo Negro Editores. Cd. De México, México.

Escobar Rodríguez, I. L. (2009). *Conocimientos fundamentales para la formación Artística*. México: UNAM, Secretaría de Desarrollo Institucional. Dirección de publicaciones y fomento Editorial.

Guiraud, P. (2008) *La semiología*. Editorial Siglo XXI. México. Título original: La sémiologie.

Panofsky, e. (1983), *el significado de las artes visuales*. Ed. Alianza Editorial S. A., Madrid, Epaña.

Sánchez Vázquez, A. *Cuestiones Estéticas y Artísticas contemporáneas*. Fondo de cultura económica.

Vilar, J. y Alvarado, R. (2011), *Comunicación, lenguajes y cultura. Intersecciones con la estética*. 1era. Ed. Universidad Autónoma Metropolitana. México.

Fuentes secundarias.

Eco, U. (2007). Prospettive di una semiotica delle arti visive, en: *Teorie e pratiche della critica d'arte*, Milán, Feltrinelli, 1979. Traducido por: Desiderio Navarro para Criterios, La Habana, nº 25-28, pp. 221-233. Extraído el 11 de mayo de 2015 de: <http://www.criterios.es/pdf/ecoperspectivassemiotica.pdf>

Gaillott, B. A. (2013). *Artes Plásticas, Elementos de una didáctica-crítica; traducción de Bouchet E., Ed.1era. México: UNAM, Escuela nacional de Artes Plásticas.*

Geertz, C. (1957), *Ritual and Social Change: A Javanese Example*. *American Anthropologist*, 59: 32–54. doi: 10.1525/aa. Extraído el 12 de mayo de 2015 de: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1525/aa.1957.59.1.02a00040/epdf>

Pimentel, L. Gouvêa (2009). Metodologías de la enseñanza de arte: algunos puntos para debatir; traducción del portugués por Elkin Obregón, *Revista Educación y Pedagogía*, Medellín, Universidad de Antioquia, Facultad de Educación, vol. 21, núm. 55.

Programas de estudio 2011. Guía para el Maestro. Educación Básica. Secundaria. Artes. Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública.

Ricard Huerta, E. (2002). *Los valores del arte en la enseñanza*, Universidad de Valencia.

Hernández Hernández, F. (2008). *La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación*. *Educatio Siglo XXI*, n. ° 26.