

Congreso Iberoamericano de Educación

METAS 2021

Un congreso para que pensemos entre todos la educación que queremos
Buenos Aires, República Argentina. 13, 14 y 15 de septiembre de 2010

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

La didáctica espiral

Salomon Azar¹

¹ Instituto Uruguayo de Educación por el Arte - Taller Barradas

Existe otro mundo,
pero está en este.

UNO

“...primero una regla de tres, sino (los niños) van a terminar dibujando y sacando fotos...”²

Esta frase expresada públicamente por un prestigioso sociólogo, nos hace pensar todo lo que hay que hacer para dar el lugar que merece el arte en la educación.

En ese sentido el imaginario colectivo no duda del valor de las matemáticas pero cuando entramos en el terreno del arte se nos exige justificación y argumentación.

Diversos avances se han producido, tanto en el plano de la Educación Primaria, como Secundaria. Me refiero en concreto a las modificaciones introducidas en la Ley de Educación y los cambios en las curriculas.

Hoy la educación formal, (de acuerdo a expresiones ministeriales, que compartimos), no puede hacerse cargo del desafío que significa la educación de nuestros niños y jóvenes en forma integral, debe recurrir a todas las fuerzas que la comunidad ha enriquecido y atesorado durante años, me refiero a la educación no formal.

La educación no formal, tiene un caudal de experiencias y conocimientos que debe ser utilizado en estos momentos de cambio.

Por ello las experiencias de complementación de la educación formal y no formal que estamos desarrollando, con Instituciones Preescolares Oficiales y privadas. Ejemplo de ello es esta publicación.

En nuestros países existen valiosas variantes metodológicas: “...*Educación por el Arte, Educación para el Arte, Educación a través del Arte, Educación por medio del Arte, Educación creadora, Educación expresivo-creadora, Arte-educación, Educación y Arte, Educación estética* [son términos que] *en Uruguay* [en los países de la región], y *en la bibliografía de diversos autores, funcionan bajo una gran sombrilla denominada Educación Artística, no obstante las diversas denominaciones, encierran diferencias que [es necesario] analizar...*”³

Es necesario pues, tener en cuenta nuestro entorno y la realidad del campo en el cual trabajaremos.

² Sociólogo Esteban Perroni, expresiones durante la Campaña Electoral 2009, En contraste Canal 5 – Diario El País, 17 enero 2010: El efecto colateral de las XO. Montevideo

³ AZAR , Salomón- (2009) – Artículo: “El arte en la educación : antecedentes y proyección”- Revista “Quehacer Educativo” AÑO XIX- Nº 93- Febrero 2009- FUM TEP- Montevideo Uruguay

Por ello: docentes conocedores y creativos. Esto no es un eslogan, sino una realidad a la que debemos tender. Maestros actualizados, donde el armado de un evento en nuestras aulas, sea un acontecer especial.

Es necesario la formación, la actualización docente permanente: provocar el cambio personal, que promueva la remoción de sus prejuicios, liberarse de sus inhibiciones construyendo sus propias metodologías.

Este aspecto es primordial, dado que los nuevos teóricos están planteando quienes deben impartir esta área de conocimiento: los maestros de grado o especialistas expertos.

Existen, en estos momentos, dos tendencias que tratan de influir en nuestras comunidades educativas. Una proveniente del mundo anglófono, representada fundamentalmente por Elliot Eisner (E.E.U.U.),⁴ y otra de la esfera española, encabezada por Fernando Hernández,⁵ catedrático que estuvo en nuestro país en marzo del 2009, realizando el Seminario: Cultura, Conocimiento Y Poder. Otro de los aportes del ámbito regional y atendido internacionalmente es el de Ana Mae Barbosa (Brasil), y su Propuesta Triangular.⁶

No debemos olvidar los aportes latinoamericanos. Nos referimos a Jesualdo Sosa en Uruguay, las Hnas. Cossettini en Argentina, Augusto Rodrigues en Brasil y Paraguay por medio de las Escoliñas de Arte. Educadores que han influido en el magisterio nacional.

Para encuadrar correctamente, nuestras futuras reflexiones, debemos indicar que existe gran diferencia cuando hablamos de formación de artistas y la formación de docentes en Educación Artística. Los argumentos que expondremos estarán referidos a esta última.

No obstante nosotros procuramos una impronta local que se adecue a nuestras realidades, necesidades e idiosincrasia en defensa del rescate y fortalecimiento de nuestra identidad, sin desechar los aportes que puedan ir surgiendo en el ámbito nacional e internacional.

⁴ Elliot W. Eisner es profesor de arte de la Universidad de Stanford. Ha sido presidente de la American Educational Research Association, la National Art Education Association, la John Dewey Society y la international Society for Education Through Arts. Entre sus obras destacan Cognición y Curriculum, Educar la Visión Artística, El Ojo Ilustrado y La Escuela Que Necesitamos.

⁵ Fernando Hernández es profesor de la Universidad de Barcelona. Reflexiona desde hace treinta años sobre procesos de formación del profesorado para alcanzar la utopía de una educación escolar en la que todos encuentren su lugar para aprender. (De su libro "La organización del currículum por proyecto de trabajo" Octaedro)

⁶ Propuesta Triangular en la enseñanza del arte. Sus tres vértices son: la obra de arte (reflexionar), el hacer artístico (el hacer, expresar y experimentar) y la contextualización (relacionar "mundo externo e interno").

DOS

En este marco escribimos en: “El arte en la educación: antecedentes y proyección”, ⁷el primer artículo de esta serie, para ir elaborando y metabolizando el proceso conceptual que nos trae hasta nuestros días.

Planteamos como antecedentes tres movimientos y tres alternativas.

MOVIMIENTOS

Cuando llegamos al hoy de la Educación Artística, visualizamos tres grandes momentos en los cuales existen intenciones de sistematizadoras.

I) El dibujo como centro

1) Comenio (1640).

Observamos en esta etapa a Juan Amos Comenio⁸ y su *Didáctica Magna*⁹, sintetiza sus reflexiones sobre arte y educación, con una concepción espiralada del conocimiento, relacionando etapas y edades del educando.

2) Los Gremios

Los Gremios eran agrupaciones de artesanos de igual profesión. Vivían en familias donde el aspirante a aprendiz era “adoptado”.

Los mismos funcionaban como una agrupación de trabajadores de una misma profesión de una localidad, que se especializaba en la producción de objetos. Con una estructura muy rígida, donde se ingresaba como aprendiz y a medida que se desarrollaban destrezas manuales se iba ascendiendo en la escala de los agrupamientos.

3) Leonardo da Vinci. Las Academias

⁷ AZAR, Salomón- (2009) – Artículo: “El arte en la educación : antecedentes y proyección”- Revista “Quehacer Educativo” AÑO XIX- Nº 93- Febrero 2009- FUM TEP- Montevideo Uruguay
El artículo completo puede leerse en: <http://reduruguayadeeducacionyarte.ning.com/forum/topics/el-arte-en-la-educacion>

⁸ Fue un hombre cosmopolita y universal, convencido del importante papel de la educación en el desarrollo del hombre. La obra que le dio fama por toda Europa y es considerada como la más importante es *Didáctica Magna*, y su primera edición apareció en el año de 1679. Le dio real importancia al estudio de las lenguas y creó una obra llamada *Puerta Abierta a las Lenguas*. Se le conoce como el *Padre de la Pedagogía*, ya que fue quien la estructuró como ciencia autónoma y estableció sus primeros principios fundamentales.

Los grandes aportes realizados a la Pedagogía, sus viajes por diferentes países de, y la alta preparación y constancia en su labor de educar, le valieron el título de "Maestro de Naciones".

⁹ En su obra *Didáctica Magna*, Comenio realiza una crítica aguda a los problemas de la escuela y propone elementos para una enseñanza sistematizada, preocupada por el alumno y por los resultados formativos.

Los artistas del renacimiento manifestaron el hallazgo de la medida, el canon, la proporción como plataforma de la belleza; y también que la obra de arte encerraba conocimientos hasta ese momento ocultos, lo que logra definir parámetros concretos que transforman a la Educación Artística en ciencia. Leonardo da Vinci realizó una serie de aportes que llegan hasta nuestros días. Sus importantes tratados y ensayos perseguían disciplinar las artes visuales.

Estas tendencias cayeron en terreno fértil, determinando normas y reglas.¹⁰

II) El arte como expresión

Dos aspectos creemos que gesta este movimiento, las consecuencias de la 2da. Guerra Mundial y las nuevas corrientes estéticas: el Romanticismo y el Impresionismo.

1) El máximo exponente de este movimiento es Herbert Read, sensibilizado por las atrocidades que produjeron esta conflagración y también influencia por las corrientes artísticas renovadoras que venían surgiendo desde finales del siglo XIX.

La función del arte se coloca dentro del mundo de las manifestaciones naturales del ser humano y se somete en ciertos aspectos esenciales a las leyes científicas. En cuanto a la educación, el hombre debe ser educado para desarrollar las potencialidades de que está dotado al nacer y hacerlo dentro de una estructura social liberal que permita una variedad infinita de tipos.¹¹

Solo el arte puede trasladar al hombre una forma de vivir, natural, espontánea y creadora, que alcanza como consecuencia la armonía entre sentir y el pensar.¹²

2) Arno Stern, es otro de los pedagogos que influyo notablemente en la docencia nacional.

El aporte que hace Stern a este movimiento son sus investigaciones alrededor del tema de la expresión, que considera como pulsión innata del ser humano. Es decir, ese "algo", percepción interna, orgánica, noción, que crea la necesidad de manifestar las sensaciones y sentimientos más hondos y genuinos, que son la esencia de la vida para el individuo. Esa pulsión, para ser entendible, utiliza diversos canales; los lenguajes: lo corporal, lo sonoro, lo plástico, lo verbal.

Para Stern, educar es favorecer el despertar de los valores personales. El educador no debe influir sobre ello, sino respetarlos.

¹⁰ AZAR , Salomón- (2009) - Artículo: "El arte en la educación : antecedentes y proyección"- Revista "Quehacer Educativo" AÑO XIX- Nº 93- Febrero 2009- FUM TEP- Montevideo Uruguay
El artículo completo puede leerse en: <http://reduruguayadeeducacionyarte.ning.com/forum/topics/el-arte-en-la-educacion>

¹¹ De la presentación del libro *Educación por el arte*.

¹² AZAR , Salomón- (2009) - Artículo: "El arte en la educación : antecedentes y proyección"- Revista "Quehacer Educativo" AÑO XIX- Nº 93- Febrero 2009- FUM TEP- Montevideo Uruguay
El artículo completo puede leerse en: <http://reduruguayadeeducacionyarte.ning.com/forum/topics/el-arte-en-la-educacion>

3) Victor Lowenfeld, también aporta su pensamiento a este movimiento.

Lowenfeld introdujo el método en el aula, cómo trabajar, cómo planificar, etc.

Dio al educador, herramientas para su labor expresiva con sus alumnos.

Se atreve a proporcionar una serie de pautas didácticas para abordar la tarea de la expresión creadora en cada una de las etapas. Dice Efland (1990): «*Lowenfeld dio probablemente a más profesores la confianza para enseñar arte que cualquier otro individuo en este siglo*».

Este es uno de los aportes fundamentales de Lowenfeld a la filosofía de la Educación por el Arte.

III) La reconstrucción disciplinar

En los años ochenta, el imperativo de la época, y al decir de Aguirre (2005), era en cierta forma buscar “rescatar” la educación artística de las manos de la psicología y devolverla a las Bellas Artes, verdadero refugio del saber artístico.¹³

Se trata de buscar un modelo sistematizado de educación artística que tendría, de acuerdo a las exigencias de la época, más posibilidades de supervivencia en el sistema escolar. Un modelo que deber ser equiparable a las ciencias, donde el conocimiento producido tiene la habilidad de mostrar inequívocamente la utilidad social. (Aguirre, 2005)

Uno de sus mayores cultores es Elliot W. Eisner, a quien consideramos un autor importante e influyente que es necesario leer; él considera que la Educación Artística tiene cuatro ámbitos de proyección que detallamos:

- habilidad de producir imágenes artísticas
- desarrollo de esta sensibilidad visual
- contexto cultural e histórico
- evaluación¹⁴

¹³ AZAR , Salomón- (2009) - Artículo: “El arte en la educación : antecedentes y proyección”- Revista “Quehacer Educativo” AÑO XIX- Nº 93- Febrero 2009- FUM TEP- Montevideo Uruguay

El artículo completo puede leerse en: <http://reduruguayadeeducacionyarte.ning.com/forum/topics/el-arte-en-la-educacion>

¹⁴ E. W. Eisner (1995:15).

ALTERNATIVAS

I) La educación estética

Una forma diferente de reflexionar la actividad que nos ocupa, es considerarla como Educación Estética. Tendencia que tiene adherentes en todo el mundo.

El origen más notorio, existen otros y muchos, es la publicación del libro de John Dewey, *El arte como experiencia*; tomada más adelante por Richard Shusterman y desarrollada en su publicación *Estética pragmatista*. También hay un buen trabajo en España por parte de Imanol Aguirre, y Chile cuenta con una importante labor de investigación por parte de Luis H. Errázuriz.

Las áreas que cubre la educación estética giran básicamente en torno a tres ejes: a) el entorno cotidiano, b) las bellezas naturales, y c) análisis, valoración y creación de la obra artística.

Cualquier objeto, imagen o actividad es susceptible de ser valorado como arte, para ello debe ser tomada como tal en el seno de una cultura. Incluso la propia existencia de una noción específica -arte- para designar determinadas prácticas es cuestión cultural: nace en el mundo occidental para nombrar todo aquello que tiene una manera específica de simbolizar estéticamente. (Aguirre, 2005)¹⁵

II) Curriculum o proyecto

Esta corriente tiene como centro España y la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. Su máximo gestor es Fernando Hernández, (catedrático e investigador de esta universidad) con numerosos discípulos tanto en su país como en Latinoamérica.

Hernández, cuestiona la organización escolar a partir de un currículo rígido, es decir organizar el curriculum por materias, por centros de interés, o por unidades didácticas.

Dice Hernández: Nuestro empeño estuvo guiado por una idea de curriculum concebido como una hipótesis sobre lo que se puede ser importante aprender en la escuela para dar sentido a las diferentes realidades en la que los aprendices viven y han de vivir en un futuro incierto.¹⁶

(es)...una propuesta de organización del aprender centrada en problemas o temas de investigación que pretendía conectar los intereses de los niños y las niñas. Intereses, en el sentido de que experiencias de aprendizaje fueran interesantes,

¹⁵ AZAR , Salomón- (2009)

¹⁶ FERNANDO Hernández – MONSERRAT Ventura LA ORGANIZACIÓN DEL CURRÍCULUM POR PROYECTO DE TRABAJO Pág. 9 Año 2008 Editorial Octaedro

porque involucraba, al sintonizar con lo que estaban viviendo, el tiempo que les ayudaba a dar sentido al mundo en el que viven y a los que les pasa, sienten, temen, preocupa o desean. ...que les ayudara en su necesidad de dar sentido a sus preocupaciones y a ampliar sus referentes. ... pretendía ser una invitación a la ruptura con ciertas concepciones y prácticas escolares.¹⁷

III) La propuesta triangular o abordaje triangular

Su creadora es Ana Mae Barbosa Brasil fue Profesora Titular de la Universidad de San Pablo, autora de varios libros, Premio Internacional Sir Herbert Read (1999)

No es posible una educación intelectual, formal o informal, de elite o popular, sin arte, porque es imposible el desarrollo integral de la inteligencia sin el desarrollo del pensamiento divergente, del pensamiento visual y del conocimiento que caracteriza al arte.

Si pretendemos una educación no solo intelectual, sino principalmente

humanizadora, la necesidad de arte es todavía más crucial para desarrollar la percepción y la imaginación, para captar la realidad circundante y desarrollar la capacidad creadora necesaria para la modificación de la realidad.

- La construcción del conocimiento del arte acontece cuando hay intersección entre la experiencia y la codificación de la información.

Propone: **Contextualizar – Leer - Hacer**

Argumentos:

- 1) Si el artista utiliza imágenes de otros artistas, no tenemos el derecho de negar estas imágenes a los alumnos.

¹⁷ FERNANDO Hernández – MONSERRAT Ventura LA ORGANIZACIÓN DEL CURRÍCULUM POR PROYECTO DE TRABAJO Pág. 9 a 11 Año 2008 Editorial Octaedro

- 2) Si preparamos a los alumnos para leer imágenes producidas por artistas, los estamos preparando también para leer las imágenes que los rodean en su ambiente.
- 3) La percepción pura del alumno, sin influencia de imágenes, no existe realmente, una vez que está probado que el 82% de nuestro conocimiento informal proviene de imágenes

CONCLUIMOS:

Como hemos visto, se ha realizado un recorrido por las diferentes tendencias que han animado nuestra acción. Entendemos que pueden ser válidas en diversos contextos, por lo que creemos en una posición ecléctica, pudiendo articular diversos métodos, en diferentes franjas etáreas, diversos estados de desarrollo y maduración, en diversos contextos sociales y, a su vez, lo que es fundamental, apreciando en qué momento de metabolización estético-artístico se encuentra el grupo al que nos dirigimos.¹⁸

TRES

En este marco donde muchos teorizan, quizá en exceso, con pocas propuestas que aterricen en el aula, ¿Qué ha cambiado desde la propuesta de Read y Lowenfeld, hasta el presente?

¡Ha cambiado el mundo!

- **La globalización**, lo tecnológico, los estímulos visuales con el desarrollo de la televisión, la computación, Internet, el chat...
- **La cultura de la inmediatez**, la velocidad de los microprocesadores “contagiaron” al ser humano.

El ser humano ya no tiene tiempo. La inmediatez, de acuerdo a Grimaldi (1998),¹⁹ no permite el cumplimiento de una obra ni el desarrollo de una composición organizada, sino la fulgurante intensidad de un trance; el rasgo sugestivo o patético de una palabra, una imagen, un gesto."

¹⁸ AZAR , Salomón- (2009)

¹⁹ Nicolás Grimaldi (1998): "La Cultura en el Siglo XXI" citado en <http://www.analitica.com/va/politica/opinion/4096326.asp> por Antonio Guillermo García Danglades

- El **reconocimiento** del arte como Área de Conocimiento.
- Predominio de la imagen
- Nuevo rol de la familia. La escuela y la familia se han trasladado de su lugar de autoridad, protección y formación, los roles se confunden, las largas jornadas de trabajo hacen perder calidad en la relación con sus hijos.
- Debilitamiento de los vínculos, crecimiento de la individualidad. El sálvese quien pueda es el lema de la época globalizada.

Entre estos signos cabe destacar la violencia, la desintegración del tejido social, la fragmentación, el deterioro de las relaciones entre las personas...

- Contextos cambiantes que son mutantes y contrapuestos, que cohabitan, chocan y no obstante comparten espacios.
- Evolución de la población mundial (casi 7 millones) y de la expectativa de vida (76 años). El ser humano ha logrado prolongar la vida de sus semejantes, pero: ¿ha pensado en darle contenido a los años ganados?.

CUATRO

Reflexiones Críticas Sobre La Autoexpresión

... la propuesta de la educación por el arte fue acuñada por no pocos educadores como un eslogan para dar cuenta de la necesidad de cambio y renovación del área. Aun así, a pesar de los múltiples congresos, seminarios y encuentros de docentes y teóricos, no parece existir un acuerdo sobre lo que es la educación por el arte. Llama la atención, por no decir sorprende, el hecho

que se asuma al postulado Read sin mayor reflexión crítica y se lo valore como si fuera una verdad incuestionable. Esta situación es mas inquietante aun cuando algunos la transforman en una panacea, incluso sin haber leído realmente los planteamientos de su autor. Como resultado de estas actitudes, la educación por el arte se ha interpretado de maneras muy diversas. Sin embargo, en honor a la verdad hay que reconocer que la existencia de estas diversas interpretaciones también tiene su origen en la propuesta misma del autor que, como ya se señalo, tiende a ser ambigua y contradictoria. (Errazuriz, 2009)²⁰

CINCO

I) ¿Es posible otra visión?

Deberíamos dar respuesta a todas estas realidades.

¿Qué significa el movimiento de autoexpresión?. “Conquisto” el mundo.

Ninguna corriente ha logrado tal repercusión. Respondió a una realidad/necesidad.

Creemos que los preceptos de Read y Lowenfeld tienen vigencia en muchos casos. Ejemplo para la primera infancia y los niños hasta los 10 años. **Pero también para aquellos que siendo mayores no tienen experiencia estética (los que por primera vez se acercan a estas actividades)**. Resaltamos este punto porque es diferencial en cuanto a otras propuestas didácticas.

Estas metodologías se han movido en torno a la libre expresión, pero contienen otros aspectos didácticos resaltables y valiosos.

El concepto de libre expresión como metodología didáctica, no dudamos que hoy es cuestionable. Desde hace muchos años venimos trabajando ese concepto, a tal punto que fue cambiando sustancialmente. En medio de este proceso, comenzamos a utilizar el término “libre expresión estimulada” como tránsito a lo que hoy entendemos por “conquista de la libertad expresiva”. No es un juego de palabras. “Libre expresión” es una metodología, “Libertad expresiva” es una actitud, una conquista del educando.

“Libertad expresiva”, es poder plasmar una idea, un concepto, sin ningún tipo de trabas, ni externas, ni internas y con dominio de los aspectos técnicos, conceptuales, actitudinales, procedimentales, en lenguaje por el cual elegimos comunicarnos.

Esto se va logrando en los primeros momentos en el cual el educando se acerca a área artística. En este sentido los conceptos que motivaron el movimiento de autoexpresión tiene mucho que aportar.

²⁰ ERRAZURIZ Luis Hernan; Sensibilidad Estética; Pontificia Universidad Católica de Chile – Facultad de Filosofía – Instituto de Estética. 2006 Pág. 73

II) La didáctica espiral

Cuando hablamos de didáctica espiral, nos estamos refiriendo a un proceso que parte de un punto básico de partida. Cada paso es hacia delante y hacia arriba, sube un escalón conceptual, actitudinal, procedimental. Cuando esto no ocurre la espiral se convierte en círculo vicioso.

Lowendeld realiza una interesante relación entre motivación y el campo de referencia.

Extender el campo de referencia significa que siempre debemos partir del nivel en que se halla el individuo, para extender desde ahí los pensamientos infantiles, sus sentimientos y la capacidad perceptiva en su propio nivel y etapa de desarrollo. (Lowenfeld, 1961)²¹

... Cabe tener en cuenta la necesidad de mantener continuidad en [los pasos a seguir] para evitar un quebrantamiento que dificulte a los niños un buen aprendizaje.

Si estamos de acuerdo en que aprender es un proceso constructivo y que el niño y la niña no acumula saber al que ya sabe, sino que crea una red donde la nueva información se va organizando en relación con lo que ya es conocido, aceptaremos también que relacionar contenidos es, en consecuencia, prioritario. Esto, en niños pequeños, sólo es posible a partir de experiencias físicas concretas y no de pensamientos abstractos; por lo tanto, la **manipulación**, la **experimentación** y el **descubrimiento** son el trípode sobre el cual se apoya nuestro trabajo.²²

¿Por donde empezar? Es habitual que los diversos autores le den prioridad en sus reflexiones a diversos aspectos, dejando solo algunas reflexiones hacia los docentes a cargo de estas actividades.

Es por aquí que por donde comenzaremos.

²¹ AZAR , Salomón- (2009) - Artículo: "El arte en la educación : antecedentes y proyección"- Revista "Quehacer Educativo" AÑO XIX- Nº 93- Febrero 2009- FUM TEP- Montevideo Uruguay
El artículo completo puede leerse en: <http://reduruguayadeeducacionyarte.ning.com/forum/topics/el-arte-en-la-educacion>

²² Material sensorial (0-3 años) Berta Vila Cristina Cardo Grao 2007 P18

En la base de la espiral está en el docente, su actitud, su formación, su experiencia. Debiendo, además, recorrer los estadios propuestos para los educandos, que detallamos mas adelante.

A) EL DOCENTE

Primer Estadio de la espiral

¿Que aspectos debe trabajarse en el maestro?

1) MATRICES DE APRENDIZAJE:

¿En que marco o realidad nos formamos? ¿Qué aprendimos, cómo aprendimos, cuánto aprendimos? ¿lo aprendido lo metabolizamos o no?

2) MAESTRO CREADOR:

Para ello es necesario que los profesores tengan conciencia de que sus clases son momentos de creación.

Deben saber elaborar sus propuestas pedagógicas de acuerdo con sus objetivos de enseñanza y de acuerdo con las posibilidades efectivas de aprendizaje de los alumnos. En la actualidad se necesitan profesores que ejerzan su autonomía creativa, elaborando materiales y usando esa capacidad de creación en la elaboración de sus clases.

El maestro creador prueba y comprueba.

3) FORMACION PERMANENTE: para un mundo en cambio.

En lo que se refiere al profesorado, hay una vuelta a la especialización, por entender que no se es posible enseñar arte si haber tenido una experiencia directa, pero también una mayor exigencia, ya que en la figura de un educador artístico se deben conjugar, al menos, tres aspectos:

- a) Una formación interdisciplinar, que incluya tanto aspectos relacionados con la historia, la estética o la crítica como la práctica del arte.
- b) Una sólida formación pedagógica.

c) una actitud reflexiva.²³

B) LA PRÁCTICA DE AULA

Segundo estadio de la espiral

1) Yo soy con mi cuerpo: aprender a ser (autoreconocimiento)

El cuerpo es una construcción en y para la relación del otro. Es a partir de otro que el cuerpo de un sujeto se va construyendo y sabiendo de dicha construcción.²⁴

Estamos planteando una nueva visión del rol del educador. No un educador neutro, sino que intervenga por medio de su propuesta. El encuadre y la impronta de la misma, marca el camino.

Uno de los primeros aspectos que debemos tener en cuenta es como nos posicionamos ante esta área de conocimiento y las diversas tendencias.

Debemos trabajarnos nosotros mismos y en muchos casos desaprender lo aprendido en una enseñanza rígida y directiva.

Desaprender lo aprendido significa, revisar nuestras matrices de aprendizaje, liberarse de prejuicios fundamentalmente estéticos, de argumentos estereotipados.

El ser humano debe interrogarse a si mismo.

“Un ser humano es una galaxia. No sólo es extraordinariamente complejo, sino que posee una multiplicidad interior. No es el mismo en todos los momentos de su existencia; no es el mismo cuando se enoja, o cuando ama, o cuando esta en familia, o en la oficina, etc. Somos seres múltiples en busca de unidad... Somos múltiples y

²³ Educación Artística, Cultura Y Ciudadanía Oei Pág. 91 (Giráldez)

²⁴ [Lic. Leticia Gonzalez del Seminario El cuerpo en la subjetividad.2010](#)

susceptibles de cambios de cauce en el curso de los acontecimientos, los azares, las circunstancias.”....ⁱ

En ese mirarse a si mismo, esta el cultivo de su propio cuerpo y la aceptación del mismo.

Debemos desarrollar acciones con nuestros niños, por las cuales puedan expresarse corporalmente, permitiendo el afianzamiento de su personalidad, generando autoestima.

Estas actividades procurará el desarrollo de la comunicación, sensibilidad e imaginación. Por medio de este lenguaje el niño puede conocerse y manifestarse promoviendo desarrollo, crecimiento y maduración.

a) LOS SENTIDOS

Desarrollar los sentidos es permitir imbuirse en el mundo exterior, obtener información del entorno que nos rodea.

Cada órgano de los sentidos reacciona ante diferentes estímulos.

Un buen estímulo sensorial, promueve riqueza imaginativa que incorpora conocimiento, resultando una mejor calidad creativa, los mismos nos permiten explorar y entender nuestro mundo.

b) INHIBICION

La educación y la sociedad han formado seres inseguros, tímidos, miedosos e incapaces de expresar públicamente los deseos y necesidades a sí mismo dificultando la comunicación y la libre expresión (Waisburd.1996).²⁵

²⁵ Gilda Waisburd Jinich, • Facilitadora, capacitadora, escritora e investigadora en el campo del desarrollo Creativo

Libros: “Hacia una Pedagogía de la Creatividad”, “Expresión Corporal y Creatividad”, “Expresión Plástica y Creatividad”, “Creatividad y Transformación”, “ El Poder de tu Creatividad “ y “El Poder de la Música en el Aprendizaje.”

Experiencia: • Maestra y psicoterapeuta con más de 30 años de experiencia en el campo educativo
• Distinguida con el título de Profesora Honoraria por sus aportes al Desarrollo de la Sociedad en Latinoamérica, por la Universidad Continental, en Lima, Perú 2001. Directora y fundadora de ICRET Creatividad Aplicada, S. C.

²⁵ Lopez Castro Clemencia y otros, Los inhibidores personales como principal obstáculo para el desarrollo de la creatividad... Universidad Nacional de Colombia

Los inhibidores pueden ser de tipo cultural, emocional, intelectual o perceptual. Pueden darse además combinaciones de más de uno de ellos. Los culturales son creencias o valores rígidos que se transmiten de generación en generación.

Debemos entonces, en esta realidad tratar de sacar a nuestros alumnos de esta situación, de disolver las trabas que puedan traer. Promover el autocomocimiento a partir de detectar sus inhibiciones, que son importantes obstáculos para el acto creador. Lograr como dijimos anteriormente la “libertad expresiva”.

Podemos trabajar esta situación de inhibición por medio de las propuestas de la autoexpresión en la cual los trabajos de exploración e investigación de la materia, conduce a sacar verdades propias.

c) IMAGINACION

La imaginación es otro aspecto fundante del desarrollo de la creatividad.

La canalización de la misma, esta internamente ligada a la percepción de imágenes. Confirma de esta forma nuestra propuesta sobre los sentidos. La imagen tiene presencia en nosotros porque la hemos percibido previamente.

La imaginación se metaboliza en forma diferente, de acuerdo a nuestras experiencias perceptivas.

La imaginación combina representaciones que brotan de nuestra mente, provocando nuevas e inéditas imágenes, con ellas creamos formas nuevas, que al convertirse en objetos, van a integrar el mundo real.

Las visualizaciones son un valioso instrumento para el desarrollo de la imaginación.

d) APRENDER A APRENDER

Aprender implica un conocer – conocerse.

Aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente amplia con la posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de materias. Lo que supone además: aprender a aprender para poder aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida. (Delors)

La escuela tradicional, rígida, directiva, vertical, donde la verdad surge de un texto, incuestionable, inamovible, donde al decir de Paulo Freire: el educador es el que sabe, los educandos los que no saben, el educador el que piensa, los educandos los objetos pensados, el educador el que habla, los educandos los que escuchan dócilmente. Estos aspectos matizan nuestra forma de aprender, debiendo tener la voluntad de ampliar nuestros horizontes, hacia una forma de hacerlo que problematice, creativa, abierta al diálogo, y creando conciencia crítica, cuestionadora, donde el que enseña puede aprender de aquel que va a enseñar.

“La concepción problematizadora y la superación de la contradicción educador-educando: nadie educa a nadie –nadie se educa a sí mismo–, los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo” 71-95)

...las relaciones entre el educador y los educandos son de naturaleza “fundamentalmente, *narrativa, discursiva*” y “*disertadora*” (71): “El educador aparece como su agente indiscutible, como su sujeto real, cuya tarea indeclinable es ‘llenar’ a los educandos con los contenidos de su narración” (71). Freire apunta que “cuando más vaya llenando los recipientes con sus ‘depósitos’, tanto mejor educador será. Cuanto más se dejen ‘llenar’ dócilmente, tanto mejor educandos serán” (72). Los estudiantes en tal sistema pedagógico son tan pasivos que “el único margen de acción que se ofrece” a ellos “es el de recibir los depósitos, guardarlos y archivarlos” (72). Como el dueño exclusivo de la información que será “depositada”, el educador siempre va a ser “él que sabe, en tanto los educandos serán siempre los que no saben” (73)²⁶

La necesidad de ser escuchado, reconocido, de comunicarse e instrumentarse, de reparar y repararse debe, sin duda impactar, en tanto incluye explícitamente en el campo del aprendizaje y como material del mismo,

Por su parte Pichon-Rivière anota: ...el aprender a aprender es una tarea permanente, que realizamos desde el comienzo de nuestra vida. En cada experiencia hay un aprendizaje explícito que se condensa en un contenido, pero la experiencia en la que se incorpora esa información o se desarrolla una habilidad, deja una huella. Esta experiencia inaugura o afianza una modalidad de encuentro entre sujeto y realidad (aprendizaje implícito). Aprender a aprender quiere decir, que aprendemos a organizar y significar experiencias, sensaciones; integrar afecto y pensamientos o disociarlos son modos diferentes de ordenar y significar la experiencia de aprender a aprender.

En cada acto de conocimiento vamos configurando hábitos, modalidades de aprendizaje. Construimos una actitud de aprendizaje, un modelo o matriz de

²⁶ Freire, Paulo. *Pedagogía del oprimido*. Montevideo: Tierra Nueva, 1970 Síntesis Steven Casadont

aprendizaje, de contacto con la realidad. Pero no sólo una forma de encuentro con la realidad, sino también una interpretación de ese encuentro, quienes somos nosotros aprendiendo, qué lugar y tarea nos cabe. Esa matriz, modelo o actitud de aprendizaje no es explícita, no suele acceder a la conciencia, de ahí que se la viva sin problematizarla ni cuestionarla y suele reiterarse sin confrontaciones.

Nuestro estilo de aprender está determinado por la articulación de distintos factores sociales, relaciones sociales en general, desde las instituciones, desde la organización familiar, es decir, desde los distintos ámbitos en los que se desarrolla nuestra experiencia como sujetos del aprender.²⁷

Trabajarnos en ese sentido es una tarea que nos debemos, porque trabajar en arte no admite una sola respuesta.

e) LA OBSERVACION

Existen diferencias sustanciales entre ver y observar.

Ver es percibir algo a través de nuestros sentidos, es un fenómeno biológico, nacemos con esta condición. Es natural, sin intención, inmediato, a partir de esta posición solo obtenemos datos.

Observar es intencional, se aprende, es examinar atentamente. Darse cuenta, tomar conciencia de una situación, es un fenómeno social.

Cuando observamos, interpretamos, reconocemos en base a nuestras experiencias y nuestros antecedentes, construyendo nuevas realidades.

Observar exige, concentración, atención y reflexión.

Dos grandes áreas a observar deben ser promovidas: a) el entorno natural, vegetal, animal y mineral, así como b) el social comunitario.

Todos entorno por su fuerza y presencia, son un magnifico centro de atención que se articula con lo social, con la vida de quienes allí viven: sus miserias, sus contradicciones, sus alegrías... y sus reivindicaciones.

²⁷ Matrices De Aprendizaje Universidad De La Republica Facultad De Psicología Taller De 2º Ciclo Serie: Fichas De Estudio N° 2 Matrices De Aprendizaje Prof. Adj. Psic. Alberto Servillo1

En el plano plástico, se propone una aguda observación de la realidad cuyo fin último no es la reproducción fotográfica del modelo, sino su interpretación.

Los modelos propuestos serán sus propios compañeros, su familia y todo en lo que centra su atención.

Dumas Oroño, docente y plástico uruguayo nos trasmite: *“...entendemos por contemplación, no la simple observación visual, sino la total influencia de la naturaleza y el arte en los sentidos del niño, cuando éste representa el papel de espectador. Contemplación no es solo mirar, sino ver y sentir, ver y temblar, es enhebrar con el entendimiento un vínculo entre el espectáculo y el yo íntimo, es descubrimiento y asombro, es creación, en cierta medida. Es un estado de ánimo, no una actitud exterior.”*²⁰

2) Yo soy con el otro

a) Aprender a convivir

- *Aprender a vivir* juntos desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las formas de interdependencia –realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los conflictos- respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz. (Delors)

Como señalamos anteriormente el ideal al que apunta la propuesta de Herbert Read es la construcción de una personalidad integrada, vale decir, ligada a situaciones y valores concretos de la realidad en que se desenvuelve el individuo; una personalidad que no excluya ninguna de las potencialidades humanas, que concilie el desarrollo del pensamiento abstracto con la sensibilidad. (Gutiérrez Gómez, 2006)

¿Qué es convivir?, veamos algunas definiciones: agrupaciones humanas con metas comunes, estilos de relación propios y constructivos, donde se comparte la experiencia de crecimiento y desarrollo de cada uno a través de la convivencia y el apoyo mutuo.

Nos encontramos frente a un gran desafío: ¿Cómo educar para promover una convivencia armónica, entre personas, grupos, colectividades y países? ¿Cómo educar para el encuentro intercultural basado en el respeto profundo a la identidad de las personas y de las comunidades? ¿Cómo construir un tejido social que contribuya al desarrollo pleno de todos y cada uno?

En la actualidad, la realidad en nuestras sociedades plurales, exige a la educación

respuestas eficaces para el desafío que supone el desarrollo de habilidades, actitudes y valores, que permitan a cada uno crecer y construirse como persona constitutivamente en relación con otros.²⁸

b) Ciudadanía

El proceso de formación de ciudadanía en este contexto es vital. Escribíamos para Bogotá:²⁹ El ciudadano es un sujeto que reúne características, tanto individuales como sociales. Tiene responsabilidades, compromisos y a su vez derechos a ejercer.

La ciudadanía es una condición, pero también es una misión y compromiso. Es el compromiso con la democracia, con una democracia activa. Compromiso del individuo como ser social.

Este aspecto tiene cuatro vertientes: ⁱⁱ

- a) El socio-político, que supone trabajar en el plano personal y colectivo, para intensificar la participación política, económica y cívica, sobre la base de la equidad.
- b) El socio-ético que contiene la idea de libertades, derechos y deberes recíprocos.
- c) El socio-afectivo, reciprocidad de los seres humanos en cuanto a su sensibilidad, sus afectos, y sentimientos positivos.
- d) La creatividad asociativa, que permiten la convivencia del ser humano, asentada sobre la base de la práctica del compromiso, la cooperación.

c) Vínculo

En este contexto el vínculo aparece desvalorizado. Existe la inquietud ser reconocido, alguna vez escuchamos la siguiente reflexión: *“Un ser humano, necesita de otro ser humano toda la vida. Necesitamos de un ser humano real, que nos diga: estas ahí, sos alguien, me reconozco persona, me reconocen persona, soy una persona cuando el otro me permite descubrirme a mí mismo y yo descubro al otro, logrando el vínculo.”*

²⁸ María Inés Piaggio Mazzara, tiene estudios de Postgrado en Educación con énfasis en Educación en Valores. Especialista en Educación Ética a través del Servicio Comunitario realizado por jóvenes y Asistente Social Familiar.

²⁹ (Azar Salomón: Función del arte en tiempos de cambio Bogotá Colombia 2007)

El ser humano no nace como integrante de una colectividad, pero si tiene una disposición genética a integrarla.

Su inclusión permite comprender a sus semejantes y apropiarse del mundo.

Por ello revitalizar y reforzar el vínculo humano, es otro de nuestros cometidos.

Esta apropiación se produce, cuando se apodera del universo en el cual coexiste. Cada uno de nosotros interviene en el ser del otro, en una relación de equilibrio continuo, dentro de una estructura dinámica, en cambio permanente.

La relación vincular incluye una conducta y las mismas son motivo de nuestra atención.

d) Cooperar

Una de las interrogantes que nos debemos plantear en esta construcción de la personalidad es: ¿Cooperar o competir?.

Ya Lowenfeld marcaba la necesidad de trabajar los valores vinculares desde la infancia.

El vínculo armonioso es el que no esta enfrentado a una actitud competitiva per se, sino que la forma de mejorar ese vínculo es la cooperación con su par, es decir operar con.

Agrega este autor que no obstante existe una competición natural:

... (es) obvio que sienta el deseo natural de mejorar ese espíritu mediante su contribución personal. Esta contribución se inicia tan pronto como despierta en el niño el impulso por manifestarse a sí mismo, por cualquier medio que sea. En primer lugar compite consigo mismo para ver si es capaz de hacer algo mejor que antes. El crecimiento y desarrollo no es sino una continuada rivalidad con los propios niveles y las propias realizaciones.³⁰

e) Grupo

El ser humano incorpora saber mediante sus propias experiencias vivenciales, pero a su vez por medio de sus enlaces y conexiones sociales.

³⁰ LOWENFELD Victor; Desarrollo de la capacidad creadora Kapelusz 1961 Pág.79

A partir de esta afirmación el trabajo promueve en la Educación Artística un aumento de la calidad de los proyectos y realizaciones, llegando a conclusiones más ricas y afinadas.

A su vez esta modalidad, rescata y valora las habilidades de cada integrante, al intercambiar conocimientos, permitiendo autoreflexionar sobre las posturas, conductas, matrices que cada cual trae al grupo, logrando cambios en la conducta, la formación de hábitos sociales, valores y reformulando creencias.

f) Escuchar

Nunca soy más yo mismo que cuando guardo silencio y escucho, cuando dejo a un lado mi fatigosa identidad y mi propia memoria para concentrarme del todo en el acto de escuchar, de ser plenamente habitado por las experiencias y los recuerdos de otros.³¹

La comunicación humana se cimienta en la palabra. Gracias a la palabra expresamos nuestros pensamientos, ideas, pedidos, sentimientos y nos relacionamos con los otros. Para que la palabra surta es necesario que sea oída y escuchada que nuestros interlocutores “decodifiquen” nuestro mensaje. Saber escuchar no sólo es una práctica necesaria sino una necesidad en la familia, en la escuela y en la propia sociedad. (Godos 2007)³²

Todos necesitamos a alguien que nos escuche. Al ponerse en una posición de escucha nos da un lugar en el mundo.

Transformarnos en un buen oyente, nos permite conectarnos en niveles más profundos de relación y a su vez más fuertes, porque expresa respeto y satisface la necesidades de ser escuchado.

³¹ (Antonio Muñoz Molina; Sefarad; Alfaguara, Pág. 530-531) Nacido en Úbeda en el año 1.956, en el seno de una familia sencilla, y aficionado desde muy joven a la lectura y a contar historias Antonio Muñoz Molina se inicio en el arte de escribir ejerciendo el periodismo. Acostumbrado a narrar y lanzar al aire constantes reflexiones de bien marcada profundidad y sentido de lo humano, las novelas de Muñoz Molina suelen ir acompañadas de ciertas dosis de melancolía y preocupación latente por temas de relevancia social. Un gran sentido de la prosa, la estética y el concepto de arte hacen de su narrativa una de las más punteras en el panorama literario de las letras españolas.

³² [EL VALOR DE SABER ESCUCHAR](#) Miguel Godos Curay. Periodista y docente de la Universidad Nacional de Piura. Ha sido director del Diario el Correo de Piura y es un proficuo articulista de este medio de comunicación. Con amplitud temática, trata temas de la vida de Piura, del Perú y del mundo.

Al escuchar aumenta el conocimiento y genera ideas innovadoras y ello nos permite crecer.

g) Otros tipos de comunicación

En el proceso de comunicación y relación vincular aparecen diversos instrumentos que tercián en el contacto humano, un intermediario poderoso.

Los dos vectores en los que descansa cualquier cultura, **tiempo y espacio**, se ven radicalmente transformados. El mundo se llena de información que circula en la calle, en los medios, en los teléfonos y en las computadoras, con microchips cada vez más pequeños y con mayores capacidades de almacenar y transportar datos, imagen y sonido. El concepto de interfaz supone la construcción de flujos de contenidos, enfoques y dimensiones, formas, niveles y formas de interacción hipertextual³³. (Jiménez, 2009)³⁴

El actual papel que desempeñan los celulares, los Chat, los correos electrónicos y los medios masivos de comunicación, son progresivamente más masivos y universales. Surgen nuevos códigos, nuevas palabras en estos procesos de información, fundamentalmente en las cultural juveniles.

No obstante los mismos se van constituyendo en un medio de construcción de conocimientos.

Los diversos instrumentos de la información y la comunicación por medio de variados soportes, difunden mensajes, sugerencias, ideales, propuestas..., muchas veces consumidas sin el menor análisis.

Estos modelos influyen en nuestros vínculos, ya que son incorporadas sin la necesaria metabolización. Transitando este concepto, promover el análisis crítico en nuestras aulas es otro de los aspectos a desarrollar.

3) Yo soy con mi circunstancia

Diariamente nos “enfrentamos” a experiencias estéticas.

³³ Hipertexto en informática, es el nombre que recibe el texto que en la pantalla de un dispositivo electrónico conduce a otro texto relacionado. La forma más habitual de hipertexto en documentos es la de hipervínculos o referencias cruzadas automáticas que van a otros documentos. Si el usuario selecciona un hipervínculo el programa muestra el documento enlazado.

³⁴ Educación Artística, Cultura Y Ciudadanía Oei Pág. 62 (Lucina Jiménez)

En todo momento nos relacionamos con imágenes y fenómenos de una variedad infinita.

... educar los sentidos, para captar, hacer conciencia e interpretar los espacios circundantes, procurando que la comunidad adquiera dominio para poder penetrar lo que nos transmiten objetos, medios y/o experiencias humanas percibibles.

Era tradicional que la formación en artes plásticas, estaba centrada en la producción de objetos, desechando otros aspectos de la obra expresiva, no obstante esto, se está realizando un proceso orientado a la reflexión sobre alfabetización visual, para entender los procedimientos y conceptos que nos transmite las diversas imágenes, promoviendo un contemplador curioso, crítico y participativo.

En una sociedad globalizada, descifrar, decodificar adecuadamente los mensajes de los medios masivos de comunicación, logra evitar el consumo alienado, indiscriminado de los mismos.

Desarrollar la habilidad, la destreza visual, permite comprender en términos de imagen, así como desarrolla la capacidad de pensar, creando un individuo crítico, independiente y analítico.

Interpretar, participando del entorno, aumenta nuestra conciencia y sentido estético. (Azar 2008)³⁵

En esta práctica las corrientes de la llamada Educación Estética, son las que más atienden estos aspectos. La educación estética gira básicamente en torno a tres ejes:

1. La apreciación y creación de las diversas manifestaciones artísticas (artes visuales, musicales, literarias, arquitectónicas, otras).
2. La apreciación de las bellezas naturales.
3. La apreciación del entorno cotidiano, particularmente de los objetos y productos industriales. (Errazuriz 2006)

a) LO NATURAL

Al abordar lo natural, podemos percibir dos vertientes.

Lo que nos puede nutrir como inspirador en el taller de arte. Infinitas texturas, formas y colores, pueden ser fuentes incitantes para nuestro trabajo. Como metodología: la observación y su apreciación. No habremos logrado un sujeto maduro en su formación, si son indiferentes al espacio que los rodea.

³⁵ AZAR Salomón, Función Del Arte En Tiempos De Cambio, Bogota 2008

Betty Redfern en este tema realiza interesantes reflexiones: hay experiencias estéticas que sólo pueden ser proporcionadas por fenómenos naturales y por nada más, ni siquiera por el arte. Incluso, llega a comparar la percepción estética de paisajes y fenómenos naturales con la experiencia religiosa, indicando que ambos son capaces de producir sensaciones iluminadoras del espíritu humano.

Reconoce la dificultad que supone lograr estos momentos... en relación con la naturaleza dentro del contexto escolar, pues suele ser necesarios un encuentro solitario y silencioso con la naturaleza para que este acto perceptivo se convierta en una experiencia estética. De todos modos, no niega que esto sea posible cuando se realizan expediciones o paseos, sobre todo si se permite que los alumnos pasen un tiempo (por breve que sea) simplemente contemplando u oyendo el entorno. Agrega que el hecho de tocar los elementos naturales (rocas, musgo, arena, troncos, etc.) también constituye una excelente oportunidad para desarrollar la sensibilidad estética... se considera relevante que los alumnos, luego de esta contemplación, verbalicen sus percepciones y sentimientos.³⁶

b) EL ENTORNO COTIDIANO

El entorno cotidiano, también debe ser fuente de trabajo e inspiración.

Las ciudades actuales, son motivo de innumerables estímulos y creadoras de símbolos y mensajes que nos invaden y muchas veces conmueven.

La ciudad se puede concebir como aula: Textos, fuentes, portales, zócalos, muros, estatuas y esculturas, teatros, edificios, frescos, adornos, balcones, fachadas, arcos, vitrinas, nichos, tabernáculos y campanarios son elementos que esconden millares de narraciones sobre las ciudades: cada uno constituye un texto que se analiza desde diferentes perspectivas, sin olvidar la estética; cada uno constituye un texto que puede entenderse por medios de sus mecanismos de generación y recepción; cada uno es un texto que puede interpretarse.³⁷

Nos parece un aporte significativo el texto de Mari Carmen Díez, que transcribimos a continuación:

Nunca he sabido muy bien que significaba esto del entorno. Me sonaba a los alrededores de algún sitio, a algún barrio de las afueras y a poca cosa más. Pero visto el auge que ha tomado la palabra, he estado averiguando.

³⁶ Hildred Betty Redfern, citada por Errazuriz en Sensibilidad Estética 2006

³⁷ Gennari Mario (1997) La educación estética: Arte y Literatura. Barcelona Paidós p 111 citado por Errazuriz en Sensibilidad Estética p 124

Los diccionarios dicen que entorno es: “contorno/ ambiente, lo que rodea / Pliegue que se le hace a la ropa en el borde/ conjunto de personas o cosas que rodean a alguien o algo”.

En un glosario de temas ambientales se dice que el entorno es: “el ambiente o circunstancia que envuelve a los seres vivos o a las cosas”. Desde un punto de vista de la calidad de vida y del medio ambiente, el entorno puede tener diferentes conceptualizaciones y valoraciones. Por ejemplo, el entorno metropolitano o urbano ha sido definido... como aquel que comprende elementos físicos: la calidad del aire y del agua, la eliminación de los residuos, los niveles sonoros, el estado del marco arquitectónico, la existencia de espacios verdes, etc. Pero también condiciones ecológicas, la posibilidad de practicar actividades recreativas, la estética del patrimonio urbanístico...

Cuando se habla en nuestra jerga pedagógica de entorno, viene referido a cuidar la naturaleza, a reciclar, a mejorar la calidad de vida, a plantar, a no manchar, ni deteriorar las ciudades, o los campos...

A mi entorno sobre todo me hace pensar en cobijo, en protección, en sosiego, en compañía... interpretaciones subjetivísimas, ya lo se, pero no del todo descartables, creo, porque parten no solo de mis vivencias, sino de mi apropiación del lenguaje, madre común de los significados de las cosas.

Quizás lo mejor fuera fijarnos en las raíces. Que en este caso nos ponen delante de una serie de círculos concéntricos que rodean al niño, que están en torno a el, que lo envuelven, lo protegen, lo “contornean”, dándole seguridad, límites, tiempo y caminos para salir a la parte de afuera al exterior. Adentro y afuera son palabras que ayudan a definir y entender esto de los entornos. Sería algo así:

El niño esta adentro, y todo lo exterior lo espera afuera, pero es tan grande ese entorno envolvente que necesita otros círculos, otros itinerarios mas sencillos y cercanos que le conduzcan de la mano al exterior. Es como la piedra que se tira al agua y la rodean mil círculos de espejantes temblores. Bien, pues... la piedra es el niño.

¿Por qué privarlo de sus particulares círculos de evolución y crecimiento?

Me pregunto si no sería mejor llamar “en torno” al entorno, cuando nos referimos a los niños pequeños, a los que, en pura realidad, el entorno se acapara su total atención es el personalísimo entorno del “si mismos”. Podríamos decir que , para el niño, lo externo a el (el espacio exterior) es, en un principio, como una burbujita transportable, que va de dentro hacia fuera, que va donde va el, que esta llena de madre (la mama, la casa, el papa, los sonidos y objetos cercanos, la comida, el agua, el movimiento...), que solo busca el placer, que no sigue las leyes de la realidad física, sino de la seguridad afectiva, y que solo jugando, manipulando, y explorando, ira haciendo “extensiones”, hacia el “afuera”, añadiéndole muy poco a poco juguetes, personas, músicas, voces... que le irán acercando a la realidad física, objetiva, la de todos.

Solo después romperá la burbuja y ampliara sus espacios, sus recorridos, sus aventuras curiosas en torno a las cosas y a los otros, sus entornos devendrán mas abiertos, mas colectivos, mas ecológicos incluso. Con el tiempo, y con una adecuada intervención educativa, podrá irse descentrando y pensando en otros espacios, otros cuidados, y otras necesidades que vayan mas allá de si mismo. Podrá entonces pensar en entornos algo más comunes a las personas que habitamos el planeta: la ciudad, el campo, el mar, los árboles, el respeto a la naturaleza, y, por extensión, a la sociedad a la cultura.

Creo que para que el proceso no sea acelerado externamente, conviene que tengamos un poco de paciencia, que dejemos a un lado esa “compulsión a enseñar” tan “maestril” que a veces nos acomete, y que esperamos que los tiempos del desarrollo de los niños se lleven a termino sin carreras, sin maduraciones basadas en concientizar a troche y moche, y sin armar drama si un niño tira un papel fuera de sitio, o si se le da un pisotón a una hormiga.

Hay cosas en el “interno” de un niño, o en su mas cercano entorno, que a veces van a reclamarle toda la atención, y que no somos quien para invadir o frenar, así que mejor seria estar mas atentos a lo que los niños hablan, a lo que les preocupa, a lo que desean saber, porque ese es, por el momento, su entorno mas inmediato.³⁸

c) EL ARTE

Cuando nos introducimos en un nuevo tema, pensamos en el receptor, sobre todo aquel que se acerca por primera vez a nuestras reflexiones.

Comencemos por introducir elementos para el análisis.

El arte es una práctica que ha acompañado al ser humano des tiempos inmemoriales, pero a pesar de que muchos pensadores se han ocupado de el, su definición es compleja y la misma ha sido variable de acuerdo a épocas, tendencias estéticas y aun regiones del mundo.

Para Suzanne Langer: Una obra de arte es una forma expresiva que percibimos a través de los sentidos y de la imaginación y que expresa sentimientos humanos.³⁹

Agregamos: universal e intemporal.

³⁸ M. Carmen Díez Navarro El Piso De Abajo De La Escuela Los afectos y las emociones en el día a día de la escuela infantil. p 87 – 88

³⁹ **Susanne K. Langer** es, en realidad, una de las filósofas más fecundas y más innovadoras que dio el siglo XX y que, por ello, sigue de actualidad. Nació en Manhattan en 1895, hija de alemanes inmigrados. Tras doctorarse en filosofía por la **Universidad de Harvard** en 1924 y 1926, se dedicó a la enseñanza de la filosofía, hasta que se retiró en 1962 como profesora emérita del **Departamento de Filosofía del Connecticut College**.

Para Vladislav Tatarkiewicz,⁴⁰ Arte es una actividad humana consciente, capaz: a) de producir belleza a través de formas (realistas o abstractas) que valen por sí mismas, b) de expresar el mundo interior del artista, y c) de generar deleite, emoción o choque.

El arte como experiencias es otro de los enfoques.

No obstante las diferencias de opinión, hoy se reconoce el arte como área de conocimientos.

Los programas curriculares reconocen su importancia al manifestar:

Las diferentes manifestaciones artísticas tienen una presencia constante en el entorno y en la vida de las personas. Vivimos en una sociedad filtrada por referencias estéticas de todo tipo que están presentes en nuestros procesos de socialización, de construcción de identidad y de elaboración de ideas que vamos construyendo sobre el mundo y sobre nosotros mismos.

El arte ha buscado su autonomía como espacio cultural en el cual la obra de arte gana protagonismo y difusión social. Desde la perspectiva histórica es un hecho estético con elevado interés histórico.

Cada obra de arte puede ser interpretada desde dos aspectos, por un lado expresa y sintetiza una concepción del mundo que el artista trasmite y por otro trata de concientizar al observador imponiéndole un lenguaje.

Una mirada estética de la obra de arte implica descubrir cómo los objetos artísticos valen no por lo que presentan sino por lo que representan.⁴¹

“Las Artes son a la vez manifestación cultural y medio de comunicación de conocimientos culturales. Cada cultura posee un conjunto único de manifestaciones artísticas y prácticas culturales. La diversidad de culturas, productos artísticos y creativos simbolizan las civilizaciones presentes y pasadas. Contribuyen así de manera única al patrimonio, la grandeza, la belleza e integridad de la humanidad”.⁴⁷

Por lo tanto, las funciones actuales de las artes son presentadas como una apertura de opciones y posibilidades que deben atender a las diferentes perspectivas y

⁴⁰ Wladyslaw Tatarkiewicz (Varsovia, 1886- *id.*, 1980) Historia de seis ideas. Filósofo polaco. Fue profesor en las universidades de Varsovia (1915-1962), Poznan (1921-1923) y Berkeley (1967-1968). Es autor, entre otros títulos, de *La disposición de los principios aristotélicos* (1910), *Historia de la filosofía* (1931-1950), *Sobre la felicidad* (1947) e *Historia de los filósofos de la estética* (1960-1967). Citado por Jaime Blume Instituto de Estética Universidad de Chile.

⁴¹ Programa de Educación Primaria Uruguay

necesidades de cada persona y colectivo de colectivo de referencia, sirviendo cada una de ellas para construir la realidad en sus propios términos y mostrar al mismo tiempo las conexiones existentes:

“La función de las artes a través de la historia cultural humana ha sido y continua siendo una tarea de construcción de la realidad. Las diferentes artes construyen representaciones del mundo [...] que pueden inspirar a los seres humanos para comprender mejor el presente y crear alternativas de futuro. Las construcciones sociales que encontramos en las artes contienen representaciones de estas realidades sociales que contribuyen a la comprensión del paisaje social y cultural en el que habita cada individuo” (Efland, 2004)⁴²

Queda demostrada la importancia de las artes dentro de nuestra planificación. Nos referimos a todas las artes: visuales, sonoras, danza, medios audiovisuales y dentro de ellas las corrientes nacionales y universales.

d) EL ARTE POPULAR

La revalorización de las culturas populares es otro de los objetos de atención de las actuales corrientes de pensamiento.

Dice Aguirre – Jiménez: [Se] esta generando un debate sobre el currículo que contribuye a diversificar y enriquecer el campo de estudio de la educación artística, permite la incorporación de formas culturales excluidas o marginadas, reequilibrando el juego de las relaciones culturales, y con ello –aunque queda mucho por hacer- ha propiciado el comienzo de un proceso de reestructuración mas equitativo de los saberes y de la sociedad.⁴³

En este sentido es necesario traer la posición de Dewey: “El arte como experiencia”.

La experiencia estética une al artista y al espectador, en tanto que convierte al artista en intérprete de las experiencias que la circundan y al espectador en re-creador de las experiencias del artista.⁴⁴

Los artistas populares rescatan la memoria que persiste en el colectivo imaginario, así como valores, creencias, tradiciones las cuales se van transmitiendo de generación en generación. También manifiestan las inquietudes que una colectividad

⁴² Efland, A. D. (2004) Arte y cognición Barcelona Octaedro Pág. 229

⁴³ Educación Artística, Cultura Y Ciudadanía Oei Pág. 42 (Aguirre - Jiménez)

⁴⁴ Dewey John, El arte como experiencia 1949 – 44 citado por Aguirre.

tiene, revitalizando los vínculos con el ambiente y el contexto cultural que los vio crecer.

e) LA DIVERSIDAD

Completando estas reflexiones, valoramos la diversidad cultural, como forma de proyectarnos al futuro.

Las comunidades, contienen en su naturaleza rasgos afectivos, intelectuales, materiales, que las caracteriza. Desarrollan valores y tradiciones, volcando los mismos en costumbres, así como las artes.

La aceptación del diferente, de las diversas culturas, la posibilidad de cooperar, la tolerancia, así como el diálogo intercultural, son los mejores métodos para un adecuado desarrollo humano.

Debemos tomar conciencia, por medio del reconocimiento de la problemática, a partir del intercambio entre los diversos grupos, desarrollar el más profundo sentido solidario.

Para ello debemos encontrar el canal de comunicación adecuado, en un problema de principios, de ética de convivencia.

Toda obra artística tiene como génesis las tradiciones culturales, pero se enriquece, se fortalece en relación con las otras.

CONCLUSIONES

En forma gradual y sostenida deberíamos transitar todas las etapas de la espiral descrita, desde la fase que nuestra formación, pasando por el autoreconocimiento, el vínculo y nuestra circunstancia.

Por ello, es imprescindible que los docentes podamos reflexionar sobre nuestra propia práctica y comprobar si esta responde adecuadamente a los fines de la educación artística contemporánea.⁴⁵

Pág. 89

Errazuriz (1998) sostiene que no siempre resulta recomendable o factible justificar la formación artística a escala local en función de estos objetivos internacionalizados o foráneos. Errazuriz (1998: 177) lamenta que:

⁴⁵ Educación Artística, Cultura Y Ciudadanía Oei Pág. 89 (Andrea Giráldez)

Demasiado a menudo, los sistemas educativos son simples copias de los sistemas pensados en otros países, por lo que una tarea fundamental de los educadores debe ser redefinir y remodelar sus propios programas educativos en función de los objetivos de sus países y de sus condiciones sociales, económicas y culturales reales.⁴⁶

En este sentido es la precedente propuesta.

¿Que tendríamos que lograr a partir de toda metodología?

- Llevar a los alumnos a que perciban que hacer preguntas es más importante que tener respuestas listas.
- Hacer que los alumnos entiendan la importancia de vivir un proceso, de proponer investigaciones como base para la práctica pedagógica.
- Activar la percepción de una visión holística de los aprendizajes a lo largo de la formación.
- Fomentar la comprensión de que una práctica pedagógica no es una revisión de informaciones teóricas o prácticas “adquiridas”.
- Vivir la experiencia de que el conocimiento esta siempre en proceso y nunca se completa.⁴⁷

Para finalizar entendemos que es fundamental la actitud abierta de docente, de una formación permanente, de un creador que le permita adoptar sus propias propuestas en base a la realidad de nuestra población objetivo.

ⁱ MORIN Edgar, Reforma intelectual y educación, Congreso Internacional “¿Que Universidad para el mañana? Hacia una evolución transdisciplinaria de la Universidad” Suiza mayo 97, Brecha La lupa 24 abril 98

ⁱⁱ La formación de la ciudadanía; José Dominguez, Catedrático de Filosofía. Escuela Abierta. Madrid

⁴⁶ Bomford Anne El factor ¿Wuau; El papel de las artes en la educación Ed. Octaedro Pág. 34

⁴⁷ Educación Artística, Cultura Y Ciudadanía Oei Pág. 121 (Pimentel – Coutinho - Guimaraes)