

UNA NUEVA PERSPECTIVA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

A new perspective of arts education

Lilia Miralles Llorens

limillo@hotmail.com

Resumen:

El trabajo que se desarrolla tiene como principal objetivo destacar la importancia de la utilización de una nueva metodología en las disciplinas de educación artística en educación primaria y educación secundaria, para garantizar tanto la formación integral del estudiante como una futura adaptación a su contexto social. A lo largo de la investigación se manifiesta que esta meta se podrá conseguir mediante un proceso de adaptación a unas nuevas formulas docentes por parte del profesorado, como una nueva adaptación del alumno a la docencia y a la forma de ver el espacio que le rodea. En este trabajo analizamos los factores que debemos tener en cuenta para utilizar esta técnica didáctica, sus ventajas, dificultades y los cambios que su implementación provoca en la práctica docente.

Palabras clave: innovación docente, educación artística, calidad de aprendizaje, metodología.

Abstract:

The work is developed whose main objective is to highlight the importance of using a new methodology in the disciplines of arts education in primary and secondary education, to ensure both the formation of the student as a future adjustment to its social context. Throughout the investigation shows that this goal can be achieved through a process of adaptation to new formulas teachers by teachers, as students adapt to new teaching and way of seeing the surrounding space. This paper analyzes the factors that we consider to use this teaching technique, its advantages, difficulties and causes changes its implementation in educational practice.

Keywords: innovation in teaching, art education, quality of learning, methodology

Desarrollo

Introducción

En el siglo XXI avanzamos por un lado hacia una cultura unificada, por encima de las tradiciones culturales, fronteras geográficas y políticas, e incluso lenguajes y por otro lado hacia una cultura fragmentada, múltiple y diversa. Esos movimientos están ya alterados ante nuestros ojos, las formas de vida en todo el planeta y en consecuencia, los modos y las maneras de la producción de la experiencia cultural. La posmodernidad ha desdibujado el centro de la creación artística para situarlo en un nuevo marco cultural, donde el trabajo en equipo y las relaciones con otros espacios económicos e iniciativas culturales determinan nuevos contextos creativos y diferentes maneras de entender la creación artística. Una primera consecuencia es el final definitivo de los “géneros” artísticos tradicionales, entendidos como prácticas o actividades separadas, pero también la aparición de un sin fin de nuevas propuestas que no necesariamente se presentan en el marco de los espacios tradicionales. Frente a esta nueva propuesta hay que adaptar nuevas metodologías activas en la educación artística.

La evidente conexión cada vez más directa entre visualidad, espacio público y democracia. Esta alianza de intereses se manifiesta a través de múltiples mecanismos de representación públicos y privados: publicidad, diseño, televisión, internet... la diversidad de prácticas culturales está seriamente amenazada por la definitiva mercantilización de la cultura, mediante la contextualización de todas experiencias. Todas están en el punto de mira de las grandes empresas que tratan de acceder a todas ellas para convertirlas en productos de inmediata rentabilidad. Precisamente, en esta red caótica de imágenes es donde el docente puede y debe intervenir para no abandonar los espacios de la creación contemporánea en manos de criterios únicamente mercantilistas o estrictamente realistas.

Muchos artistas proponen una moratoria que permita desarrollar nuevas herramientas formales y conceptuales para poder pensar los elementos de una estética de futuro: una obra más involucrada con el intercambio y la información, con la capacidad de desplazamiento y modificación a partir de la optimización de instrumentos, medios y tecnologías que la sociedad ha desarrollado.

Cada vez más, los proyectos propuestos por los artistas se inscriben en un contexto que sitúa la obra en relación con su entorno cultural, social, económico y político.

La docencia artística actual con la determinación de ser más útil, se integra transversalmente en diferentes ámbitos, entrando en la vida cotidiana, impulsando actitudes

participativas y proporcionando posiciones críticas. Así se puede afirmar que el arte llegue en muchas ocasiones donde no llegan las miradas de los que deberían mirar y actuar.

En definitiva de acuerdo con Arthur C. Danto *el arte contemporáneo es demasiado pluralista en intenciones y realizaciones como para permitir se capturado en una sola dimensión y, en efecto, el artista, la galería, las practicas de la historia del arte y las disciplinas de estética filosófica, deben, en su conjunto, dar un cambio y tornarse diferentes.*

Características esenciales de una nueva metodología.

Sin despreciar lo antiguo, actualmente en las aulas prevalece el interés por el arte contemporáneo. Y las razones nos parecen evidentes:

- a) Las formas del arte contemporáneo están presentes con mayor frecuencia especialmente si se consideran no solo los productos artísticos en sentido estético como comentábamos en las líneas anteriores. La educación artística, si de verdad pretende insertarse en la experiencia, no puede omitir el hecho de que la “cultura de la imagen” ha sufrido las profundas transformaciones que le imponen el desarrollo de los mass media y el consumo masivo.
- b) En las escuelas regulares ya se aplica con bastante profusión materiales, técnicas y procedimientos artísticos de las vanguardias decimonónicas. Se trata de desarrollar las actividades expresivas mediante modalidades que permitan “historiar”, “culturizar” el uso de los materiales, instrumentos, técnicas y sistemas de representación del arte contemporáneo.

Un hecho prueba, que dar importancia a las tareas artísticas no implica sustraer atención y tiempo a las otras actividades formativas necesarias. Las actividades artísticas, cuando se apoyan en la investigación, se desenvuelven con metodologías y extensiones culturales que las relacionan con otros sectores, por lo cual resulta ser aprendizajes que exceden el campo específico de la representación.

Nos referimos al uso de los medios del arte que no los reduce a la función de auxiliar didáctico (mediante visualizaciones e ilustraciones) al servicio de los contenidos culturales de las diversas materias, sino que encuentra, precisamente en los nexos, nuevas oportunidades para desarrollar la indagación artística.

Los nexos con la ciencia, técnica, literatura, teatro, música, historia etc.. resulta parte de las mediaciones imaginativas, materiales y formales sin las cuales no es posible producir representaciones. Una rica y convincente documentación permite entrever que los alumnos son

capaces de activar un espacio emotivo-empático que vincula la investigación artística con el uso de conocimientos y habilidades propias de otros sectores culturales.

Cambios en el aula

El papel del estudiante

Según Kenneth Brufee *los estudiantes deben depender clara e inequívocamente de sí mismo para regirse y desarrollar la tarea de modo que estimen que se adapta más a ellos*. Además, *la transferencia de la responsabilidad del aprendizaje del profesor a los alumnos ayuda a los estudiantes a ser autónomos, a expresarse bien y a madurar social e intelectualmente, y también a aprender lo esencial de una disciplina, no como datos concluyentes, sino como resultado de un proceso social disciplinado de investigación*.

Por tanto, los estudiantes deberían desarrollar las siguientes características:

- a) Tener claro los objetivos del aprendizaje y perseguir los escogiendo las actividades que les permita lograrlo.
- b) Motivación por el aprendizaje: poseer interés para resolver problemas y entender ideas y conceptos
- c) Colaboración: los estudiantes entienden que el aprendizaje es social, reconocen su papel y el de los compañeros como fuente importante del conocimiento.
- d) Estrategia: construyen modelos mentales efectivos de conocimiento, son capaces de aplicar y transformar el conocimiento con el fin de resolverlos problemas de forma creativa.

El papel del profesor

Mientras algunos investigadores defienden un papel tradicional para los profesores y consideran que estos tienen la responsabilidad de señalar tareas, supervisar los procesos de grupo para garantizar la participación y evaluar los procesos. Lo normal es que el profesor decida como diseñar la tarea y su papel en ella, la experiencia y/o el conocimiento de los estudiantes acerca de ella, los objetivos de la asignatura.

Sea como fuere, la implantación de un aprendizaje creativo requiere una estrategia controlada y prestar atención a un conjunto de factores, en que el profesor tiene que orientar a los estudiantes, formar grupos de trabajo, diseñar y estructurar las tareas de aprendizaje tomando como referencia principal la exploración productiva de las obras de arte.

Coordinación educativa

Conviene subrayar que nos referimos a la posibilidad de hacer frente a la preocupante carencia de personas especializadas en la materia. La falta de personas especializadas en este ámbito es una muestra de debilidad del sistema y se detecta una grave falta de recursos en el profesorado.

Las instancias educativas han de ser conscientes de la importancia transversal de la educación artística y visual, y de la importancia de esta en la educación integral del individuo, dotando a la misma de los recursos humanos y materiales adecuados para su pleno desarrollo. Es urgente salvar el cada vez mayor abismo entre una sociedad híper visual e híper estetizada y una educación que irresponsablemente mira hacia otro lado y elabora sus programas sobre un ideario únicamente textual.

Conclusión

En resumen, es necesario desarrollar unas pautas de coordinación de la educación artística y visual en todos los tramos no universitarios y resulta indispensable un debate sobre la función de la Universidad a varios niveles: formativo, de profesorado, artistas, mediadores, etc; investigador, proporcionando la producción teórica e investigadora; como reducto para la crítica independiente y como generador de actividad cultural

Referencias bibliográficas

Caja, J. (coord.) (2007) *la educación plástica hoy*. Barcelona: Graó.

Sánchez Méndez, M. (2000) *Educación artística y arte infantil*.

Merodio, M Isabel et alt. (2004) *Las artes plásticas como fundamento de la educación artística*.

Renshaw, Amanda, Fletcher, Alan y Ruggi, Glida Williams (2006) *El abc del arte para los niños*
London: Phaidon,

Taylor, Joshua C. (1985) [1957] *Aprender a mirar. Una introducción a las artes visuales* Buenos Aires (ARG): Editorial La Isla.

Belver, M. H., Acaso, M., Meriodo, I. (eds.) (2005) *Arte infantil y cultura visual*. Madrid: Eneida.

Marín Viadel, R. (Ed.) (2005) *Investigación en educación artística* Universidad de Granada y Universidad de Sevilla

Antúnez, Noelia, Ávila, Noemí y Zapatero, Daniel (2008) *El arte contemporáneo en la educación artística*. Madrid: Eneida.

