

EL ARTE DE EDUCAR Y LA EDUCACIÓN POR EL ARTE DESDE LA EXPERIENCIA DEL MAESTRO

THE ART OF EDUCATION AND EDUCATION THROUGH ART FROM THE TEACHER'S EXPERIENCE

Ramona Josefina Bolívar Calderón

Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Maracay, Venezuela
bolivarrj@hotmail.com

Luisa Margarita Martínez Perdigón

Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara. Maracay, Venezuela
martinezpl@hotmail.com

Recibido: 19/02/2018 – Aprobado: 18/05/2018

Resumen

La perspectiva teórica sobre arte y educación e incluso las experiencias desarrolladas en programas y propuestas para la población infantil nos sitúan como espectador ante un cúmulo de realidades posibles o información que constituye un bagaje general para investigar la temática en el aula infantil, pero avanzar más allá hacia la concepción del arte que orienta la participación de cada infante solo es posible desde la perspectiva del adulto. Con el interés de hacer visible esta concepción se realizó el presente estudio atendiendo a dos propósitos: A) Caracterizar la concepción que sobre el arte de educar y la educación por el arte tienen los docentes de Educación Inicial. B) Develar la experiencia del docente respecto a las diversas expresiones del arte involucradas en su día a día con los niños. El escenario de la investigación fue un Centro de educación inicial, los informantes, tres docentes, seleccionados por su disposición a colaborar en la investigación. Se abordó con el método hermenéutico empleando como técnicas la observación participante y la entrevista semiestructurada y como instrumento el guion de entrevista. En consonancia con el método se realizó el proceso de categorización, la representación de la estructura general y la contrastación teórica. Entre las reflexiones destaca que en la concepción de los maestros informantes, sobre el arte de educar y la educación por el arte, se integran la actitud positiva hacia el arte en la educación y la formación académica universitaria.

Palabras clave: Arte, educación, educación por arte

Abstract

The theoretical perspective on art and education and even the experiences developed in programs and proposals for the child population situated us as spectator of possible realities or information that constitutes a general background to investigate the subject in the infant school. But progress beyond toward the conception of art that orients the participation of each and every child is only possible from the perspective of the adult. With the interest to make visible this conception is carried out the present study in response to two purposes: A- Characterize the conception that on the art of education and education through art have teachers of Initial Education. B- Unveil the teaching experience with regard to the various expressions of art involved in their day to day with children. It was performed in a child education center, informants, three teachers, selected by their willingness to collaborate in the investigation. Has been addressed with the hermeneutic method using techniques such as participant observation and semi-structured interview. In line with the method was made the categorization process, the representation of the overall structure and the theoretical comparison. Between the reflections stresses that in the conception of the teachers about the art of education and education through art, integrate the positive attitude towards the art in education and the university academic training.

Key words: art, education, education through art

Introducción

El arte en cualquiera de sus cuatro grandes áreas: plástica, corporal, musical y literaria constituyen medios para sentir, percibir, pensar y expresar más allá de lo tangible, de lo imaginable y de lo posible por la gran variedad de medios, técnicas, estilos o formas de expresión características de cada una de estas grandes áreas, todas ellas manifestaciones que emergen de la necesidad humana de comunicar ideas y sentimientos, preservar historia y cultura, apreciar y valorar lo creado.

El arte vence uno de los obstáculos más grande del mundo: *el sentido de incapacidad y el miedo a avanzar develando a los demás lo que tus ojos ya vieron adelantándote en tiempo y espacio*, por eso el niño observando al hombre que de un gran bloque de piedra esculpía un caballo le pregunta. ¿Y cómo sabías tu que el caballo estaba dentro? Las respuestas podrían ser muchas pero lo seguro es que el escultor pudo percibir e imaginar ese caballo y sentir que era posible crearlo o hacerlo emerger del gran bloque de piedra, adelantándose en tiempo y espacio, por su disposición o actitud hacia el arte y sus habilidades para esculpir y en este punto arte y educación se integran porque el arte de educar involucra aptitud positiva hacia la labor educativa que conlleva al logro de

habilidades y destrezas para un desempeño exitoso, centrados en la etapa Infantil el arte de educar implica:

- Creer que en cada niño o niña hay una inmensa gama de capacidades para sentir, percibir, pensar, crear y expresar.

- Intuir logros posibles a través de las acciones y expresiones de los infantes, seguirlos y acompañarlos en sus actividades y adelantarnos a sus acciones para impulsar en cada uno sus potencialidades de desarrollo y aprendizaje.

- No ir en línea recta del objetivo al resultado deseado, por el contrario es avanzar en la ruta de desarrollo de cada uno y que nunca será idéntica a la de otro, es como vivir la danza en su más pura expresión de libertad para explorar y descubrir posibilidades de movimiento.

- Además de la aptitud o disposición positiva hacia la tarea se requiere formación y actualización permanente para ofrecer propuestas que respondan a los intereses y necesidades de cada uno de los integrantes del grupo, porque el arte de educar y la educación por el arte es también una integración de saberes, algunos de los cuales son el legado de aquellos que se iniciaron antes de nuestro tiempo y que se

reinventan, se nutren, se expanden con el trabajo asertivo y exitoso de cada educador y educadora.

Respecto a la integración de arte y educación tal como plantea Vygotsky (2001) en los infantes, desde la más temprana edad, los procesos creadores comienzan a manifestarse con toda intensidad en sus juegos, inicialmente exploratorios y posteriormente simbólicos, cada juego o actividad deja experiencias que en una nueva situación no se limitan solo a recordarlas como vivencias, por el contrario las "... reelaboran creadoramente, combinándolas entre sí y edificando con ellas nuevas realidades acordes con las aficiones y necesidades del propio niño" (p.15).

En la educación infantil el arte fue punto común en las propuestas de los primeros pedagogos Froebel (2005), Montessori (2009), Rosa Agazzi y Carolina Agazzi (citadas por Guillen de Rezzano 1976), Dewey (1934) entre otros, quienes dejaron un legado pedagógico que fue permitiendo la construcción de una didáctica en la que el juego y la expresión están presentes en la jornada diaria en actividades y ocupaciones que se conjugaban con otras más cercanas a la escolaridad básica (Sarlé, 2006). El arte en sus diferentes formas de expresión además de desarrollar sensibilidad y conocimiento,

tanto intelectual como estético, facilita en el niño la comprensión de que existe más de una forma de abordar una tarea, que ante un problema no hay una única respuesta y que la diversidad que cada uno aporta es necesaria para llegar a una solución efectiva.

La integración del arte en el proceso de aprendizaje fortalece la experiencia educativa desde lo cognitivo, lo emocional, lo afectivo y lo estético demostrando que el lenguaje verbal y la matemática no son los únicos medios para comprender y representar el mundo, que existen otras formas o lenguajes con una diversidad de símbolos y códigos (Vecchi, 2013).

No se trata de enseñar disciplinas o técnicas, por el contrario es fomentar actitud o predisposición positiva hacia el arte y el desarrollo de habilidades para plasmar una idea, un concepto de manera libre, por medio del lenguaje elegido para ese acto de comunicación, sin ningún tipo de trabas, ni externas ni internas (Azar, 2010). Es permitir que los niños y las niñas a partir de las experiencias sensorperceptivas puedan explorar, descubrir, apropiarse o hacer suyas diversas formas de expresión con una variedad de materiales que van de la palabra a los recursos bidimensionales y tridimensionales, en su mayoría provenientes de la naturaleza. Formas de expresión que

en la propuesta de escuela infantil de Malaguzzi (2005) se conocen como los cien lenguajes de la infancia o comunicación que emergen en un contexto de aula que permite la libertad expresiva a través del uso de los diferentes lenguajes artísticos, que evoluciona de la selección y exploración del material al desarrollar habilidades para la transformación que culmina en la producción de creaciones propias. En la educación en general el arte permite la integración entre las experiencias de vida de los infantes y las de otros entornos o espacios educativos, culturales o sociales que con intencionalidad pedagógica favorecen procesos evolutivos y del aprendizaje. En la educación infantil destacan proyectos y propuestas que siguen la orientación antes expresada como el Instituto Uruguayo de Educación por el Arte o Taller Barradas. El modelo educativo italiano Reggio Emilia en el que el arte en sus diferentes manifestaciones se constituye en el centro del currículo y cada aula es un taller para explorar, crear, comunicar y construir aprendizajes. Las escuelas del bosque donde la naturaleza es la fuente generadora de aprendizajes y el sentido estético como capacidad humana de aprehender la calidad del mundo en forma integral (física, emocional intelectual, espiritual) emerge de la exploración, descubrimiento, respeto y preservación del entorno natural. El arte se integra al aula infantil como aspecto

significativo de la experiencia vital, la construcción de la identidad y del desarrollo integral, con actividades, propuestas o proyectos que tal como lo plantea el Ministerio de Educación Nacional (2014) representan "...formas orgánicas y vitales de habitar el mundo y contribuyen a evidenciar, por medio de diversas formas de comunicación y expresión, la necesidad simbólica que hace disfrutar la vida, contemplarla, transformarla y llenarla de sentido" (p.15). Ideas posibles de materializar cuando la jornada diaria incluye oportunidades para el juego dramático, la variedad literaria y plástica, la vivencia de ritmos, melodías y movimiento y la participación de los infantes en los espacios culturales. Integración de sentimiento, cognición (lenguaje y pensamiento) y expresión.

La perspectiva teórica sobre arte y educación e incluso las experiencias desarrolladas en programas y propuestas para la población infantil nos sitúan como espectador ante un cúmulo de realidades posibles o de información que constituye un bagaje general para investigar la temática en el aula infantil, un punto de partida para observar las actividades en las que los niños se involucran, apreciar sus creaciones, la diversidad de lenguajes con los que expresan y comunican, los materiales y

técnicas que se les ofertan. Sin embargo, avanzar más allá hacia la concepción del arte que orienta la participación de cada uno solo es posible desde la perspectiva del adulto, la que comúnmente no está escrita en su planificación y hasta podría diferir de la establecida en los lineamientos curriculares. En esta perspectiva se establecieron como propósitos de este estudio: A) Caracterizar la concepción que sobre el arte de educar y la educación por el arte tienen los docentes de Educación Inicial. B) Develar la experiencia del docente respecto a las diversas expresiones del arte involucradas en su día a día con los niños.

Desarrollo

En el abordaje del objeto de estudio se empleó el método hermenéutico, basado en la interpretación, que reubica al sujeto en el centro de la investigación y parte de la propia experiencia, al respecto tal como plantea Gurdíán Fernández (2007), " El objetivo es la transformación dialéctica instituyente, para satisfacer los deseos y necesidades de las y los sujetos actuantes". (p.144). En este sentido, se buscó interpretar el objeto de estudio en su contexto natural, constatando que la conducta humana es susceptible a múltiples interpretaciones, donde la verdad está por hacerse. Al respecto, Hurtado y Toro (2001), establecen ciertas características de

la hermenéutica, las cuales se mencionan a continuación: (a) Parte de que el ser humano es por naturaleza interpretativo. (b) Afirma que no hay método científico sino que todo hay que interpretarlo. El discurso hermenéutico no puede formalizarse. (c) No hay una última interpretación, siempre vendrán nuevas interpretaciones. No existe la verdad, sino que el hermeneuta dice su verdad. (d) La hermenéutica es deconstructiva porque sólo desconstruyendo la vida se reconstruirá de otra manera.

El escenario de la investigación fue un Centro de educación inicial donde atienden a niños y niñas del nivel Preescolar. Está conformado por tres secciones y laboran seis Docentes, un directivo y un personal de ambiente. Los informantes claves, tres (3) docentes, fueron seleccionados por su disposición a colaborar en la investigación. En consonancia con el método se utilizaron como técnica e instrumento, la observación participante/guion de observación y la entrevista semiestructurada/guion de entrevista, que facilitan al investigador integrarse a la cotidianidad de los informantes, en busca de conocer las apreciaciones y concepciones sobre arte y educación.

En esta sección se muestran los hallazgos producto del encuentro con el material

Tabla 3: Matriz de Triangulación

Eje Semiótico. Categorías	Entrevista	Documental	Statista integrativa
Exposición con inclusión del Arte: Expresión del arte integrada. -Certificación con preparación eficaz. -Proceso cognitivo.	"...a partir de la expresión corporal que integra otras expresiones del arte como mantener una canción y al niño dibuja..." "...dibujos libres, pintura con diferentes materiales, modelado, trabajo con papel y materiales de la basura..."	Las artes se son enseñadas en temas específicos, las que quedan integradas en proyectos diseñados en temas o la resolución de problemas. Al igual que otras áreas de aprendizaje, el arte se ven diferentes expresiones. Propicia otras formas de conocimiento y expresión que pueden ser más accesibles a los niños. (Sivamock, 1991, Mislamart 2008)	No se enseñan disciplinas en particular se exploran y responden a través de diversos lenguajes y variedad de materiales. Triangula la experiencia de aprendizaje integrando lo cognitivo, lo estético, lo emocional, lo social y lo afectivo.
Áreas de expresión: -Musical, literaria, plástica y corporal. -Dibujos libres y producción. -Actividades libres con dibujo y dramatizaciones.			

Fuente: Autor 2016

Reflexiones

El arte en sus cuatro grandes áreas de expresión: musical, corporal plástica y literaria y en cada una su diversidad de modalidades y técnicas puede tener un espacio en la educación infantil por la tendencia natural del niño por explorar y descubrir las propiedades de los materiales, combinar, transformar y comunicar ideas, sentimientos e impresiones, en esencia poner de manifiesto su capacidad creadora. Las posibilidades que el arte ofrece a la pedagogía para el desarrollo de procesos evolutivos y del aprendizaje solo tienen como límite las preferencias de los infantes y sus niveles de desarrollo, sin forzar aprendizajes ni convertir el aula infantil en una escuela de arte los infantes pueden realizar una gran variedad de actividades, muchas más de las que les ofrecemos y les permitimos. La inclusión del arte en la jornada diaria del aula infantil es una realidad posible porque,

contrario a otros niveles educativos, la labor pedagógica del maestro no está sujeta a planificación de contenidos por áreas o disciplinas y mayor énfasis en adquisición de destrezas cognitivas como comprensión lectora y expresión escrita.

En la concepción que sobre el arte de educar y la educación por el arte tienen los docentes de Educación Inicial habrá que considerar que la concepción que asumes de tu posición de maestro está enraizada con las creencias, valores y actitudes que sobre el arte se van asumiendo con las experiencias de vida de las que forman parte la escolaridad inicial y primaria, la formación profesional, los entornos sociales y culturales en los que transcurre nuestra existencia.

Lo extraordinario en las concepciones que se asumen es que no tienen que ser eternas y cuando el maestro es consciente de las oportunidades de aprendizaje que el arte puede ofrecer a los infantes su concepción se transforma en beneficio de una mejor labor pedagógica. En la concepción de los maestros informantes sobre el arte de educar y la educación por el arte se integran la actitud positiva hacia el arte en la educación y la formación académica universitaria que en el caso de los profesionales Educación Inicial es bastante amplia.

Al develar la experiencia de los docentes informantes respecto a las diversas expresiones del arte involucradas en su día a día con los niños, más que el listado de actividades o el tipo de expresión que favorecen, lo interesante es lo que consideran lograr con la oferta de actividades y su variedad de materiales, en las que mencionan trabajar con agrado, el placer o sentido lúdico que el arte les permite vivenciar, trabajar en grupo, aprender con otros, compartir con amigos y construir un lenguaje de comunicación.

Referencias

Azar, S. (2010). Didáctica espiral. Ponencia en el Congreso Iberoamericano de Educación. OEI Buenos Aires. Disponible en: www.chubut.edu.ar. [Consulta: 25-7-2016]

Dewey, J. (1934). El arte como experiencia. España: Paidós.

Eisner, E. (2004). El arte y la creación de la mente. Barcelona. Ediciones Paidós Ibérica, S.A.

Froebel, F. (2005). La educación del hombre. Barcelona: Editorial Trillas

Guillén de Rezzano, C. (1976). El Jardín de Infantes. Buenos Aires: Paidós

Gurdián Fernández, A. (2007). El paradigma cualitativo en la investigación socio-educativa. Costa Rica: Investigación y Desarrollo Educativo Regional (IDER).

Hurtado, I., y Toro, J. (2001). Metodología de la Investigación Cuantitativa. Caracas: Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador.

Malaguzzi, L. (2005). La experiencia Reggio Emilia. Barcelona: octaedro-Rosa Sensat

Marchesi, A. (2014). Arte, educación y primera infancia: Sentidos y experiencia. Madrid: OEI

Martínez Míguélez, M. (1996). Comportamiento Humano. Nuevos métodos de investigación. México: Trillas

Ministerio de Educación Nacional (2014). El Ate en la Educación Inicial. Colombia: M de E. N.

Montessori, M. (2009). El método de la pedagogía científica. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva.

Sarlé, P. (2006). Enseñar el juego y jugar la enseñanza. Buenos Aires: Paidós.

Swanwick, K. (1991). Música, pensamiento y educación. Madrid: Morata.

Vigotsky, L. S. (2001). La imaginación y el arte en la infancia. México: Coyoacán, S.A. de C.V.

Vecchi, V. (2013). Arte y creatividad en Reggio Emilia. Barcelona: Morata.