

CAPÍTULO 3

Educación artística

Mi propuesta se basa en una educación artística que defiende los siguientes postulados:

1. Que los enfoques en la educación artística basados en las asignaturas sean capaces de concentrar su interés en roles y funciones multiculturales provenientes del arte.
2. Que la educación artística esté también en condiciones de poder ayudar a los estudiantes o personas interesadas a incorporar al arte como una experiencia cotidiana, es decir, tener un lugar para el arte en sus vidas.
3. Que lo anterior nos llevará a comprender que los miembros de grupos de diferentes culturas comparten ciertas necesidades comunes en relación con el arte.⁴

Es posible poner en la obra un enfoque de la educación artística, de necesidades psicológicas, de trascendencia, de expresión, de comunicación, que respeten las diferencias multiculturales de gozo artístico, sublimación, productividad, elaboración, proceso psicológico, y realcen las necesidades compartidas, sin embargo, de momento a muchos educadores les resulta difícil de comprender las numerosas y complejas metas de los enfoques multiculturales y multiétnicos de una educación artística.

La diversidad cultural ha sido promovida de diferentes maneras, a menudo no sin cierta ambigüedad; sólo un reducido número de programas internacionales han subrayado los

⁴ En la educación artística que ha sido ampliamente adoptada en América del Norte, los alumnos estudian el arte desde las perspectivas de cuatro asignaturas: estética, crítica del arte, historia del arte y producción artística.

aspectos comunes de diversas culturas mostrando cómo el arte refleja el significado que los grupos culturales dan a sus acciones. Esta tendencia en el campo educativo de las artes va día a día aumentando.

“Debemos ayudar a nuestros hijos a encontrar un lugar en nuestro mundo plural. Para conseguirlo, tenemos que evitar los estereotipos, la disgregación, el adoctrinamiento, la adjudicación de censuras. Debemos enfrentarnos a los problemas del prejuicio y la desigualdad en nuestras aulas y en nuestra sociedad. “

Sara Bullard (1992). Chalmers, F. Graeme Arte, educación y diversidad cultural. Ed. Paidós. Barcelona

2003

El pluralismo cultural es una realidad por lo que el reconocimiento displicente, rencoroso y tácito de una cultura por parte de otra tiene que ser reemplazado por un aprecio auténtico y una vigorosa acción correctiva; ningún grupo racial, cultural o nacional es intrínsecamente superior a otro; la igualdad de oportunidades, en las clases de arte y fuera de ellas, es un derecho intrínseco del ser humano, independientemente de las diferencias étnicas, culturales, de género o de otro tipo que los distinguen entre sí.

Durante los últimos años se ha pasado de una situación de ausencia total de reconocimiento, o de un reconocimiento meramente local, de las aportaciones artísticas de muchas culturas a una actitud de toma de conciencia contra el racismo y de otras formas de prejuicio. El cambio de actitud ha sido tan claro que hemos pasado del simple interés por preservar y realzar el legado cultural étnico a fomentar actitudes y conductas positivas con respecto a todas las experiencias culturales.

Multiculturalismo significa reconocer algo más que las simples diferencias étnicas. Las diferencias pueden ser en relación al género, la religión, la orientación sexual, la clase

social, el nivel económico, el lenguaje, la edad, la habilidad física, todo esto conforma los factores culturales que han de ser considerados, respetados y celebrados.

La educación artística multicultural pone en manos de los estudiantes formas positivas de enfrentarse con el arte y la vida en todas las circunstancias.

Todos los estudiantes, independientemente de su procedencia étnica o de otras diferencias, deberían estar preparándose para vivir en una sociedad cada vez más plural.

En base a lo anterior es posible argumentar que si queremos aumentar la comprensión entre las culturas y minimizar el conflicto cultural, deberíamos procurar y estimular el estudio de las formas de arte.

El conocimiento acerca del por qué del arte en diversas culturas es más importante que el conocimiento extensivo sobre una cultura específica. Un enfoque multicultural de la educación artística no exige simplemente la inclusión del arte de otras culturas, no basta con llevar piezas prehispánicas a exponerlas en Berlín; Aún mas, los educadores artísticos necesitan comprender cómo el arte se enfrenta con las ideas, las necesidades y los valores que pueden encontrarse en todos los tiempos y lugares. Es necesario localizar las discrepancias, diferencias y sobretodo las posibilidades de encuentro, de enlace.

Los educadores artísticos tienen que poner más empeño en impulsar el estudio y la práctica del arte como un fenómeno social e histórico. En realidad no se trata de escoger entre la unidad y la pluralidad. La unidad la encontramos en las funciones del arte a través de las culturas y la diversidad en sus formas concretas de expresión; Podemos dar el ejemplo del tradicional festejo de día de muertos en México (2 de noviembre), donde se montan impresionantes ofrendas con adornos, comida, velas, incienso y otras características que juntas honran y recuerdan a los difuntos.

La instrucción artística multicultural debería tener por objetivo ayudar a los estudiantes a comprender las funciones del arte en diferentes contextos culturales y, además, a comprender y valorar, a través del arte, las culturas mismas.

A través de una educación artística multicultural los estudiantes se familiarizan con las contribuciones que los artistas y el arte hacen a las culturas y a las sociedades, y pueden empezar a valorar cómo y por qué individuos de otras culturas también lo valoran.

Los estudiantes pueden profundizar su comprensión y valoración multicultural haciendo que el arte explore temas comunes e ideas que surgen a través de las expresiones artísticas de diferentes culturas. Esta comprensión multicultural debería insuflar en el arte nuestra vida cotidiana y darle vigor, porque con ella los estudiantes verán cada vez más el arte como un elemento integrante de la vida cultural y social. El arte como instrumento sintetizador del conocimiento de una cultura.

Las artes desempeñan un significativo papel en las vidas individuales y colectivas de todos los seres humanos. En el arte se manifiesta mucho lo que une a los individuos y lo que forma parte del inconsciente colectivo. Aunque las formas artísticas pueden variar, todos nosotros hacemos y utilizamos el arte por razones más bien similares.

El estudio del arte y de la historia del arte debería iluminar el contexto social y los incentivos sociales para llegar a momentos creativos y para responder a las preguntas del arte mismo. La educación artística puede centrarse en los aspectos estéticos de las imágenes y en el uso concreto que diferentes grupos de artistas hacen de la forma, la textura, la proporción, el dibujo, la línea y el color, sin embargo estos elementos y principios deberían relacionarse con el proceso en virtud del cual los objetos estéticos, que a menudo tienen fines utilitarios, son investidos de significado y convertidos “en algo especial”, es decir, constituye a construir historias, etnografías, narrativas, autobiografías, une a la imagen con la palabra escrita, reformatea el pensamiento,

ejercita la creatividad, convulsiona la moral y las buenas costumbres y comparte la ideología de toda una época y una colectividad, junto con la respuesta que diferentes grupos de personas dan a esa peculiaridad.

En la cultura occidental el término mismo “arte” tiene muchos significados. Puede utilizarse para referirse selectivamente a obras particulares como por ejemplo, pinturas, esculturas, novelas, etc., o para describir un proceso. También puede utilizarse en sentido valorativo, para calificar una obra o artefacto de una manera particular.

“Arte: obra humana que expresa simbólicamente, mediante diferentes materias, un aspecto de la realidad entendida estéticamente.”

Diccionario Larousse Ilustrado

Todos los grupos necesitan y utilizan el arte como garantía de identidad, continuidad y cambio, y para realzar sus valores culturales; En segundo lugar, el arte se afirma a través de las culturas por motivos gnoseológicos ⁵y recreativos. Los educadores artísticos a menudo se han limitado a equiparar arte con pasatiempo, por desgracia, esta perspectiva ha continuado siendo predominante.

Si tenemos verdadero interés por la educación y la comprensión multicultural, debemos estudiar las artes como instituciones sociales que influyen en y son influidas por las culturas y subculturas de las que ellas mismas son una parte.

Adrián Gerbrands en 1957 afirmó que las artes son esenciales por tres razones: para perpetuar, cambiar y enaltecer la cultura. Las imágenes visuales creadas por personas a las que nosotros denominamos artistas nos permiten aprender cosas acerca de y

⁵ Gnoseológicos: ofrece un cierto conocimiento del mundo espiritual

comprender las culturas, sus historias y valores. A veces los artistas nos piden que cuestionemos determinados valores. Otras veces nos animan a imaginar cosas y a soñar.

“Gran parte de lo que sabemos acerca de la interacción y el efecto de la percepción humana sobre el significado visual se lo debemos a los estudios y experimentos de la psicología Gestalt, pero la mentalidad Gestalt puede ofrecernos algo más que la simple relación entre fenómenos psicofisiológicos y expresión visual. Su base es la convicción de que abordar la comprensión y el análisis de cualquier sistema requiere reconocer que el sistema (u objeto, etc.) como un todo está constituido por partes interactuantes que pueden aislarse y observarse en completa independencia para después recomponerse en un todo.”

Dondis D.A. La sintaxis de la imagen. Ed GG. México 1992. pp53

3.1 Educación artística para niños

Hacia la edad de 5 años, los niños cuentan con un repertorio de actitudes respecto de ellos mismos y de sus compañeros, y empiezan a desarrollar su conciencia cultural. Los niños asimilan rápidamente las actitudes sociales dominantes con respecto a las diferencias étnicas y de otro tipo. Es importante que, desde el jardín de niños, los alumnos aprendan que el arte está hecho por hombres y mujeres en todas las culturas, y que esto ha sido así a lo largo de la historia. Todos los niños de este tramo de edad pueden, en cierta medida, contemplar e imaginar las funciones y los roles del arte en diversas sociedades.

Los alumnos de este nivel, aseguran en el libro “Arte, educación y diversidad cultural”⁶, tienen puntos de vista a críticos y no discriminatorios sobre el arte. Por lo tanto, aunque sus visiones tal vez sean muy personales, los niños de esta edad pueden mostrar la mejor disposición para contemplar el arte de muchas culturas, en especial si no está históricamente demasiado alejado de ellos. Lo conocido, lo local y familiar es un buen punto de partida.

Los niños pequeños están capacitados para asimilar algunos términos y conceptos artísticos básicos de carácter transcultural y pueden empezar a distinguir y reconocer obras de diversas culturas en diferentes medios.

Los alumnos de la escuela primaria pueden escuchar historias acerca del arte y de artistas de diferentes culturas y pueden crear su propio arte para contar e ilustrar las historias.

Los alumnos de educación infantil y primaria pueden ver y describir aspectos que resultan obvios en el arte que es objeto de debate: el tema, el color, la textura, etc.

⁶ Parsons (1987). Chalmers, F.Graeme. Arte, educación y diversidad cultural. Ed Paidós. Barcelona 2003.

Siempre es importante que los niños dibujen y tomen nota, de la forma que sea, de objetos culturales. Además, a medida que avanzan en su educación artística, deberían visitar museos y otros lugares donde pueden encontrarse de mil modos diferentes con el arte.

El arte necesita ser y ser visto como una poderosa vertiente del conjunto de la vida cultural. Cada vez más, la gente vive de acuerdo a pautas multiculturales. A su vez, las sociedades multiculturales experimentan una necesidad imperiosa de visiones, metas, ideales y aspiraciones que suplanten al materialismo superficial que tan fácilmente puede sofocar la vida espiritual de las personas.

En el programa educativo del modelo de atención en guarderías se menciona que el desarrollo cognoscitivo en el niño es un proceso de construcción psicogenética que, desde el nacimiento hasta la edad adulta, pasa por una serie de etapas o cambios evolutivos que poseen un orden constante. La aparición de estas etapas puede variar dependiendo de las acciones e interacciones que el niño experimenta con los sujetos y objetos de conocimiento; Donde los niños tienen su propia manera de organizar las cosas, de organizar sus ideas y de interpretar su mundo. Estas se van constituyendo y ampliando como resultado del interjuego con su medio ambiente y de la forma como interpreta su mundo.

Durante el desarrollo cognoscitivo y emocional intervienen en forma constante e interdependiente, cuatro factores que son determinantes en la construcción del conocimiento (incluido el artístico). Estos factores son:

1er factor: La maduración psicofisiológica y cognoscitiva.

2do factor: La experiencia y/o aprendizaje.

3er factor: La transmisión social que implica comunicación.

4to factor: El equilibrio o autorregulación progresiva que implica adaptación y manejo.

Los cuatro factores antes mencionados son esenciales e importantes para la construcción del conocimiento, aunque en este caso solo hablaré de los tres últimos factores.

2do factor: La experiencia y/o aprendizaje

La experiencia es adquirida en la acción que ejerce el niño sobre los objetos de conocimiento. Mediante la experiencia que el niño tiene con su medio físico, y desarrollando un conocimiento sobre él.

Este factor lo pude comprender en mi trabajo como asistente de un jardín de niños, donde efectivamente los pequeños aprenden según sus vivencias en su vida cotidiana y la relación con sus experiencias en sus estudios.

3er factor: La transmisión social que implica comunicación.

Existen conocimientos que para su desarrollo requieren de vivir en sociedad, es decir, de interacciones e intercambios con otras personas, ya sean éstas niños o adultos. Este factor da cuenta de todos aquellos conocimientos de tipo social y se ubica fundamentalmente en lo referente a la transmisión educativa y lingüística.

Este factor lo viví personalmente en la escuela, en mi educación primaria tenía varias amigas, pero no era muy sociable y no tenía primos de mi edad, sin embargo, aprovechaba a la gente que tenía a mi alrededor para aprender, e incluso aprendí de manera inconsciente, es decir, que por momentos vividos fui creciendo como la persona que hasta hoy soy.

4to factor: El equilibrio o autorregulación progresiva que implica adaptación y manejo.

La equilibración o el equilibrio es un proceso activo de autorregulación; es decir, es un proceso mediante el cual, ante aspectos nuevos del conocimiento que crean en el niño cuestionamientos⁷, se activan las estructuras mentales para buscar el equilibrio intelectual, o sea, un mayor nivel de conocimiento. Esto se logra mediante la retroalimentación o alimentación que compensa progresivamente los desequilibrios ocasionados por eso que aún no se conoce. Es por esto que la equilibración ocupa el papel más importante entre los factores del conocimiento y con él se completa el ciclo de lo que es necesario y suficiente para el desarrollo intelectual del individuo.

Los cuatro factores antes mencionados constituyen la base de la teoría psicogenética, pues son el punto de partida para considerar a toda acción como el resultado de una elaboración activa por parte del niño en interacción con su medio; es decir, el niño manipula, experimenta, formula preguntas, busca respuestas, investiga, para conocer y comparar sus descubrimientos con los demás.

Según este manual, el conocimiento no se adquiere por imposición, transmisión o enseñanza sino que se construye a través de la interacción con las cosas y con los otros.

⁷ Perturbaciones en el sentido intelectual.

De acuerdo con la teoría psicogenética, el desarrollo cognoscitivo o intelectual se divide en cuatro períodos que se caracterizan por la aparición de estructuras diferentes de un período a otro:

1. Período sensoriomotor: de 0 a 2 años aproximadamente, en el que domina la acción física.
2. Período preoperatorio: de 2 a 7 años aproximadamente, en el que aparece la representación de la acción, el lenguaje hablado y el pensamiento prelógico.
3. Período de las operaciones concretas: de 7 a 11 años aproximadamente caracterizado por la aparición de la lógica, la reversibilidad, el pensamiento lógico e intelectual.
4. Período de las operaciones formales: de 11 a 15 años aproximadamente que se caracteriza por el pensamiento lógico-abstracto.

Para los fines de este proyecto, el interés se centra en el segundo y tercer período dadas las características de los niños que posiblemente asistan a Imagina, museo interactivo de Puebla, donde se busca enfocar este proyecto.

2. Período preoperatorio: está dividido en dos estadios:

- + Pensamiento simbólico
- + Pensamiento intuitivo o de intuición articulada

El segundo estadio, pensamiento intuitivo o de intuición articulada, de los 4 a los 7 años (aproximadamente). Se caracteriza por el pensamiento donde se observa una coordinación progresiva de las representaciones simbólicas, así como la decadencia del pensamiento egocéntrico, principalmente en el artificialismo y el animismo. Asimismo,

se comienza a dar la coordinación con otros puntos de vista, permitiendo la socialización del pensamiento del niño.

El niño continúa estructurando las categorías de objeto, espacio, tiempo, causa, todavía a partir de acciones y no como nociones de pensamiento.

En este período es momento de la posibilidad para reconstruir, en el plano del pensamiento, lo ya adquirido en el plano de las acciones, a través de la representación.

Mediante el grafismo el niño empieza a representar objetos o personas de su ambiente. Inicialmente sus dibujos expresan más lo que él sabe sobre el objeto, que las características del objeto en cuestión. Para el niño, dibujar representa el mismo placer funcional que el juego y pasa por diferentes fases: garabateo, realismo fortuito, frustrado, intelectual y visual.

Debido a la importancia que el juego tiene en el desarrollo afectivo-cognoscitivo del niño, en este proyecto se reafirma la idea de considerarlo como acción de conocimiento y de comunicación, pues es indudable que una de las actividades que más influencia para el logro del desarrollo integral del niño es el juego.

El juego es considerado como el medio a través del cual el niño entra en contacto con el mundo y encuentra formas de adaptarse y enfrentarse a la realidad en que vive.

Por medio del juego, en la interrelación con los otros, el niño entra en un proceso de socialización que le permite interiorizar normas, valores y contenidos culturales para construirse como un sujeto con posibilidades de integrarse positivamente al grupo social que le es propio.

El juego da la posibilidad de imitar ciertos modelos de relación social, promoviendo con ello su capacidad imaginativa y fantasiosa.

Gracias al juego el niño convierte las cosas en elementos de singular significado; por el juego establece relaciones con compañeros y amigos, capta los gestos y expresiones de los otros y se adapta a las situaciones sociales que se le presentan.

Con el juego el niño transforma cualquier lugar en escenario de aprendizaje y los distintos tipos de juegos contribuyen tanto a la conquista del cuerpo utilizándolo como instrumento, como al estímulo de las capacidades intelectuales a través de los juegos de representación.

“Para el niño el juego es lo más serio. En el juego se revela ante los niños el mundo, y las aptitudes creativas de la personalidad. No hay ni puede haber, sin juego, un desarrollo mental. “

Modelo de atención en guarderías – programa educativo. IMSS. México 1994

Después de los tres primeros capítulos el lector puede tener una visión más amplia de lo que se investigó en esta tesis para poder hacer una propuesta y así poder saber lo que el niño puede necesitar o querer. El instructor o aquél que imparta el programa, al leer esta propuesta, podrá tener una visión más amplia de lo que ocurre en el arte actual, de las necesidades de los museos, específicamente los museos de México, y, como mencioné anteriormente, lo que los pequeños necesitan para poder adentrarse en el campo de las artes.

