Enseñanza y aprendizaje en la educación artística

Teaching and Learning in Artistic Education

Por: *Antonio Stalin García Ríos*
Docente Universidad de Pamplona

"El desafío en la educación artística consiste en modular de un modo eficaz los valores de la cultura, los medios disponibles para la educación en las artes y para la evaluación, y los particulares perfiles individuales y de desarrollo de los estudiantes a educar".

Howard Gardner

Juan Pablo Sarmiento Bautista
(11 años), vinilo sobre papel, 1999

Resumen

En teoría, la educación artística aporta para la formación general de los hombres, estimulando el desarrollo de sus capacidades sensitivas, cognitivas, creativas, expresivas y prácticas. Este aporte se puede lograr en el colegio desde el ejercicio de cualquiera de las Artes, por la correspondencia entre ellas. Sin embargo, en la práctica, estos logros se frustran porque no a todos los estudiantes les agrada la actividad ofrecida por el docente especializado en un solo arte. Una de las virtudes del arte es el hedonismo en su producción, pero cada estudiante tiene su historia particular, experiencias artísticas previas, habilidades y gustos individuales. El estudiante debería tener la posibilidad de elegir el arte de su interés.

Palabras clave: Aprendizaje, Educación Artística, Individualidad, Autonomía, Formación general.

Abstract

In theory, artistic education contributes to mankind's general formation, stimulating sensitive, cognitive, creative, expressive, and practical capacities. This contribution can be achieved at school, by practicing any art, since there is a correspondence among arts.

However, in practice, these achievements are frustrated because not all the students like the artistic activity offered by a teacher specialized in only one artistic discipline. A virtue of art is the hedonism in its production; but each student has a particular artistic experience, abilities, and individual likes. Students should have the possibility to choose the art of their interest.

Keys words: learning, art education, individuality, autonomy, general formation.

Résumé

En théorie, l'éducation artistique apporte pour la formation générale des hommes, en stimulant le développement de ses capacités sensitives, cognitives, créatives, expressives et pratiques. Cet apport peut être obtenu dans le collège depuis l'exercice de de chacun des Arts, par la correspondance qu'elles ont entre elles. Toutefois, dans la pratique, ces réalisations sont frustrées parce que à tous les étudiants ne les satisfait pas l'activité offerte par l'enseignant spécialisé dans un seul art. Une des vertus de l'art est le hedonisme dans sa production, mais chaque étudiant a son propre histoire, des expériences artistiques préalables, des habilités et des goûts individuels. L'étudiant devrait avoir la possibilité de choisir l'art de son intérêt.

Mots clés: Apprentissage, Éducation Artistique, Individualité, Autonomie, Formation générale.

El presente artículo contiene una propuesta para lograr el libre y pleno desarrollo de las capacidades artísticas entre estudiantes de media vocacional, así como otras ideas de la tesis de maestría titulada *Autonomía en el desarrollo de las capacidades artísticas en adolescentes escolares* (propuesta de estrategia metodológica). La tesis fue presentada por este investigador al Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño IPLAC, de Cuba, para acceder al título de Master en Educación por el arte y animación sociocultural. Aunque la propuesta se desarrolló en el Departamento del Quindío, muchas ideas han sido enriquecidas con nueva información recolectada en compañía de los estudiantes y docentes del programa de Licenciatura en Educación Artística de la Universidad de Pamplona, Norte de Santander.

La Teoría

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia publicó en el año 2000, como parte de la Serie Lineamientos Curriculares, el texto que orienta y justifica los contenidos programáticos de la asignatura Educación Artística para los niveles de básica primaria, básica secundaria y media vocacional del sistema educativo colombiano. Grandes expectativas se han generado a la luz de tan variados conceptos expuestos en los Lineamientos Curriculares de la Educación Artística, con los que se demuestra la urgencia de desarrollar cabalmente los objetivos y métodos de la Educación Artística en nuestras instituciones educativas. Uno de los principales avances de esa publicación fue el reconocimiento de la necesidad de incluir todas las artes (Teatro, Danzas, Plásticas, Música, Audiovisuales y Literatura) en el ámbito escolar; no solamente la Música o las Artes Plásticas, tal como se concebía anteriormente. Esto ya había sido propuesto por el profesor de la Universidad Nacional Carlos Miñana Blasco en 1997.[1]

Otras teorías que se deben considerar en función de exponer lo que se enseña vs. lo que se podría aprender en la Educación Artística, son las de Elliot Eisner, Howard Gardner y el grupo de Clark, Day y Gree. Eisner muestra las diversas funciones del arte en la escuela y en la experiencia humana, como forma de mejorar el conocimiento del mundo a través de: hacer visible lo invisible -espiritual y fantasioso-, mostrar la realidad oculta con la crítica social, la sensibilización por el medio y la vivificación del arte en la realidad. Todo esto lleva a la autonomía intelectual, o sea, aprender a aprender, para seguir desarrollando el intelecto y la sensibilidad después de terminados los estudios básicos, y se alcanza partiendo de una educación artística basada en el aprendizaje de lo productivo, lo crítico y lo cultural.[2]

Gardner afirma que todos los hombres no tienen las mismas facilidades de comprensión y expresión, clasificándolos en 7 marcos distintos de competencias intelectuales: el Lingüístico, el Lógico-matemático, el espacial, el musical, el cinestésico, el interpersonal y el intrapersonal. Este reconocimiento de las Inteligencias Múltiples puede favorecer mejores condiciones de justicia y equidad, para que cada uno de los estudiantes tengan las mismas posibilidades de expresión y desarrollo de sus propias habilidades.[3] Por esto mismo también propone que los programas de estudio sean acordes a cada cultura y su desarrollo,

---

[1] Carlos Miñana Blasco (1997) "Educación Artística en la Educación Básica" *Aportes* Nº 48, Santa fe de Bogotá, COLCULTURA, pagina 49.
[2] Elliot Eisner (1972) *Educar la visión artística* Barcelona, Editorial Paidos.
[3] Howard Gardner (1995) *Las Inteligencias Múltiples* Barcelona, Ed. Paidós.

ocupándose de las diferencias significativas que se dan entre los individuos.[4]

Clark, Day y Gree comparan una Educación Artística como autoexpresión creativa frente a una Educación Artística como disciplina (DBAE). La primera tiene como objetivos desarrollar la creatividad, la autoexpresión, la integración de la personalidad y es centrada en el niño. La segunda procura desarrollar el conocimiento del arte, se considera al arte esencial en una formación completa y es centrada en el arte como disciplina de estudio.[5]

Desde la Ciencia Estética se proponen algunos de los principales aportes del arte para la formación integral de los hombres. Así la estética no solo se concibe como conocimiento sensible del mundo, donde se emplean todos los sentidos para apropiarse del entorno al interpretar y reflexionar acerca de las cosas y hechos percibidos o expresados artísticamente en valoraciones particulares. También se entiende como un modo que tiene el hombre para relacionarse con los demás hombres, consigo mismo y con el medio, incorporando principios éticos, ambientales y salubres, intuiciones y emociones para tener una vida más digna, justa, espiritual y armónica. De esta forma se estimula el desarrollo sensible y cognitivo de los individuos y las sociedades, junto al fortalecimiento de las facultades creativas y expresivas que de hecho se favorecen con la práctica artística. [6]

Autores menos citados, pero no por eso menos importantes en sus postulados y básicamente soportados por años de práctica con gratos resultados, son los educadores latinoamericanos del arte: Jesualdo (Pedagogía de la Expresión), Luis F. Iglesias (Didáctica de la Libre Expresión) y las hermanas Cossetini. Ellos en sus textos describen variadas experiencias donde los niños aprenden la realidad en la vida misma, favoreciendo la libertad de expresión, la sensibilización y la emoción por la realidad para descubrir lo particular de cada uno en su interactuar social. [7]

De estos autores se sintetizan las que pueden ser las capacidades que se estimulan desde la Educación Artística. Entendidas como las actitudes y las aptitudes que el arte favorece en el desarrollo total del ser humano

---

[4] _____(1994) *Educación artística y desarrollo humano* Barcelona Ed. Paidós._____

[5] Roser Juanola (1992) *Cuadernos de pedagogía* "Reforma educativa y educación artística" Madrid, N° 208, pp. 39 - 41

[6] Graciela Montero (1995) *El qué, el cómo y el para qué de la educación estética,* La Habana, Inédito.

[7] Ramón Cabrera (1995) *Educadores Latinoamericanos del Arte.* Apuntes de relación, curso Pre-congreso de pedagogía'95, La Habana, inédito.

y que son, en conjunto: *sensitivas, cognitivas, creativas, expresivas, y prácticas.*

Con el desarrollo de las capacidades *sensitivas* el hombre optimiza sus percepciones e intuiciones, agudizando sus sentidos para conocer sensiblemente el mundo, mejorando así las relaciones estéticas del hombre consigo mismo, con el medio y con los demás hombres. Si se reconoce que una de las funciones de la educación básica es que el niño comprenda el mundo y se prepare para vivir en ese mundo, desde el punto de vista del autor el mayor valor de la educación en general, se asume ésta como la capacidad más valiosa que la Educación Artística ayuda a formar.

Con el arte se desarrollan capacidades *cognitivas* lógico-verbales al conceptuar, razonar, valorar y enjuiciar estéticamente los trabajos artísticos propios y ajenos. También se reflexiona en torno a los hechos y cosas de la realidad circundante que han de inspirar la obra del estudiante, estos hechos pueden ser dados como temas en la clase de Educación Artística.

La capacidad *creativa* que la práctica artística favorece en los hombres, tal vez sea la más reconocida de todas, en algunos casos la única que se valora. Esta capacidad se debe aprovechar en la Educación Artística como una manera de articular las capacidades sensitivas y cognitivas para responder, originalmente, con innovación artística individual a las dificultades sociales y naturales del entorno real. También se reconoce el arte como una actividad donde se usa ampliamente el pensamiento lateral y el hemisferio derecho del cerebro.

Las capacidades *expresivas* del hombre actual están muy menguadas, este es un mundo donde prima el individualismo y el egoísmo; así se vive una realidad con unas relaciones interpersonales cada vez mas tecnificadas y menos humanas. Con la Educación Artística se promueve el uso de las artes como medio para comunicar las ideas y sentimientos propios, en palabras, con el cuerpo, o con obras, optimizando el modo en que se dan las relaciones entre los hombres al diversificar los medios de expresión.

Con el desarrollo de las capacidades *prácticas* se esperan hombres más laboriosos, seres que aprendan que sólo a través de la disciplina y dedicación constante desempeñando una actividad se puede lograr la excelencia; así se han hecho los grandes maestros. También se ha asignado históricamente al arte la función de desarrollar destrezas motoras finas y gruesas, que aunque se conciban mas por su utilidad

productiva, seguramente contribuyen en la formación integral de los hombres.

Existe una concordancia formativa entre las artes (lo que se puede formar desde un arte se puede formar desde cualquier otro arte) bajo el principio de Soureau de la correspondencia entre las artes.[8] Un estudiante podría escoger para trabajar en clase una actividad artística cualquiera y alcanzar con ello la formación integral que se propone en toda la teoría expuesta. Esto gracias a que su labor se realizaría con el placer de hacer algo por gusto propio, realizando una práctica real y constante en la que afloran sus facilidades y habilidades individuales.

Sin embargo mucho parece quedarse en la teoría; a continuación se expone como se sigue percibiendo la Educación Artística en las aulas de clase en Colombia. Una realidad conocida y sufrida por la mayoría de los lectores en sus años escolares.

La Práctica

La situación real de un aula de clase corriente se puede describir desde sus actores, los docentes y los estudiantes. A continuación se exponen algunas falencias detectadas con docentes de la asignatura Educación Artística de diferentes regiones del país[9]. Estas situaciones descritas, por supuesto, entorpecen el buen desempeño del proceso enseñanza - aprendizaje:

Los profesores de arte en la educación básica, al no tener formación específica en el área, ya que generalmente son licenciados en otros campos del conocimiento, no se sienten realmente preparados para orientar dicha asignatura. Por esto recurren a aprender en cursos no formales algunas técnicas plásticas para ocupar a sus estudiantes. Esta situación permite entender que, en las clases de Educación Artística,

---

[8] Ramón Cabrera (2000) en Congreso Internacional de Educación Artística y Formación Artística, Santa fe de Bogotá.

[9] Estas descripciones se hacen partiendo del diálogo directo, encuestas y entrevistas con docentes y estudiantes de la asignatura Educación Artística, principalmente del Departamento del Quindío (en el transcurso de 2 capacitaciones en dicha asignatura) y del municipio de Pamplona, Norte de Santander. También del intercambio de experiencias con otros docentes en los entornos del Congreso Internacional de Educación Artística y Formación Artística, realizado en Bogotá el año 2000, por la Universidad de la Sabana; El I seminario taller la Importancia del Arte en la Formación Integral de los Hombres, realizado en Barranquilla el año 1998, por FUNDAR y el Encuentro de Formadores Artísticos ÁSPIDE, realizado en Pamplona, el año 2003 por la Universidad de Pamplona. También se han tomado datos congruentes entre los estudiantes del programa Licenciatura en Educación Artística de la Universidad de Pamplona, en Cúcuta y en Pamplona. Además se enriquece con los aportes dados en virtud de este estudio, por un grupo de maestrantes en Educación por el Arte y Animación Sociocultural de diferentes regiones de Colombia, formados por el Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño IPLAC, de Cuba.

estos docentes no aprovechan al máximo los favores del arte en el desarrollo global del hombre.

No hay recursos suficientes como equipos, materiales, ni talleres especiales para un normal desarrollo de las labores plásticas, tampoco existen instrumentos ni espacios adecuados para los ensayos musicales y escénicos. Tampoco se cuenta en las instituciones educativas con la bibliografía mínima para desarrollar plenamente los contenidos de la asignatura Educación Artística.

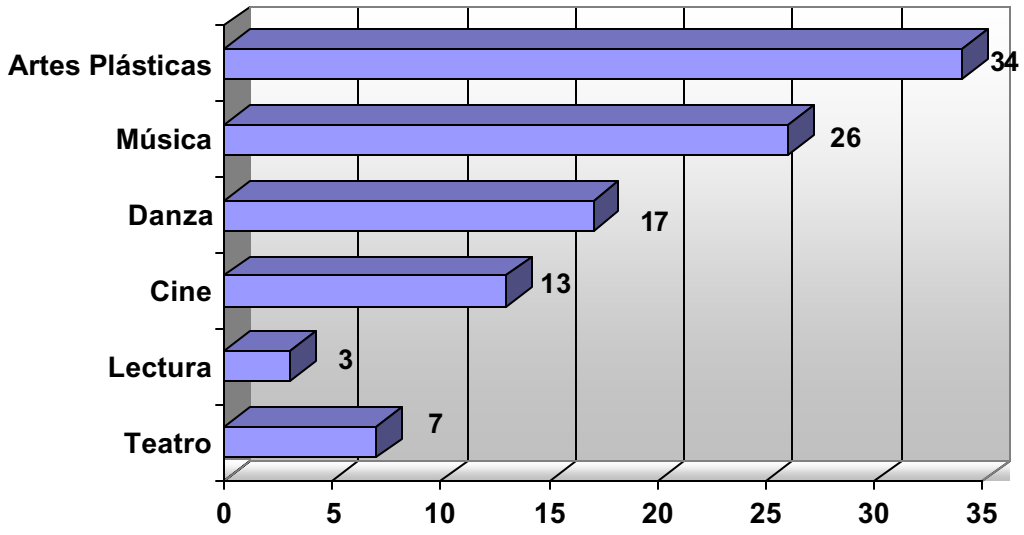
A los cuerpos directivos de los centros educativos, en general, no les parece importante la asignatura Educación Artística, consideran esta clase un espacio poco necesario, suntuario y generador de gastos innecesarios. En algunos casos los docentes tampoco le dan la importancia necesaria a la asignatura Educación Artística, normalmente a causa de no ser conocedores del tema o porque están cumpliendo de manera obligada con estas horas para completar su carga académica. Sin embargo, es mas desalentador saber que a muchos de los estudiantes tampoco les interesa la clase de Artes y que prefieren ocuparse en actividades de otras asignaturas, que a su juicio son "más necesarias" para su futuro.

El último caso se muestra como el mayor motivador de la presente propuesta, el principal obstáculo para el desarrollo de las capacidades artísticas de los adolescentes escolares, es la especialización en un arte de los docentes con formación artística (diferentes al caso de los docentes sin formación artística). Cada docente orienta el área según lo que es capaz de hacer, principalmente dibujo o pintura; el docente que sabe música enseña música; el docente que sabe poesía enseña poesía; el docente que sabe teatro, enseña teatro, etc, sin tener en cuenta qué es lo que el estudiante quiere aprender realmente, o cual es el arte que se le facilita realizar por sus aptitudes específicas.

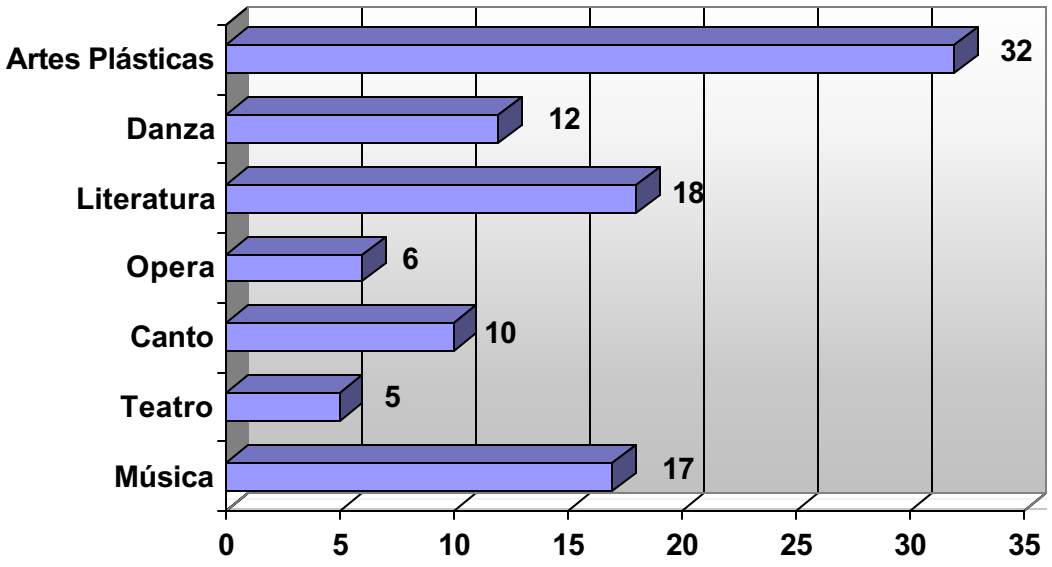
Para identificar la situación real de los otros actores, los estudiantes, se confrontan los siguientes gráficos, que aunque no corresponden a una muestra significativa si ayudan a volver hacia ellos, reconociendo la verdad de que todos los estudiantes tienen gustos, aptitudes y destrezas diferentes. También en las conversaciones descritas con los docentes de diferentes regiones del país se pudo constatar la veracidad de estos datos:[10]

[10] Estas encuestas fueron realizadas a 120 estudiantes de Educación Artística del Quindío y de Pamplona, Norte de Santander. No se ofrecieron opciones para seleccionar, solo se fueron agrupando las respuestas de los estudiantes. Por ejemplo: Dibujo, Pintura, Barro, etc. se agrupan bajo Artes Plásticas. Guitarra, trompeta, batería, etc. se agrupan bajo Música.

El arte que mas me gusta



El arte que menos me gusta



En estos dos gráficos se comprueba que los estudiantes tienen intereses artísticos diferentes; que no comparten los mismos gustos e inclinaciones. Si bien es cierto que en el primer gráfico las Artes Plásticas predominan con un 34%, también es importante tener en cuenta el 32% de quienes no gustan de las Artes Plásticas, tal como se nota en el segundo gráfico. Algo parecido sucede con las demás artes.

Aunque es seguro que en un grupo de 40 estudiantes algunos gustan de la música, otros de la plástica, danzas, teatro, y literatura (sabiendo que de acuerdo a la región, su cultura y desarrollo, estos porcentajes varían). También es indudable que los mismos 40 estudiantes tendrán que terminar haciendo lo único que el docente les puede ofrecer, por su especialización en un arte.

No se debe generalizar la actividad artística a desarrollar en el aula de clase. Hay que darle la oportunidad a cada uno de los estudiantes de realizar las labores académicas con gusto y por consiguiente, con mejor calidad de lo que pueden llegar a realizar en actividades de las que no disfruta.

A continuación expondremos algunos apartes de una entrevista en mesa redonda, realizada a estudiantes de grado 11 de Educación Artística. Se partió de la pregunta ¿Cómo ha sido la clase de Educación Artística en todo su bachillerato?

Los estudiantes empezaron comentando las diferentes actividades artísticas y manuales que han realizado. Ellos mismos se dirigen hacia la discusión de grupo. En las respuestas se manifiestan algunas diferencias, dependiendo del colegio donde han estudiado antes algunos de los participantes. Varios han tenido la posibilidad de pintar biscochos (cerámicas seriadas), hacer dibujo libre y la gran mayoría sólo han hecho planchas de dibujo técnico; algunos de los estudiantes participantes consideran más importante el trabajo en dibujo técnico por tener una mayor utilidad para sus pretensiones de estudio universitario.

Se comentó una ocasión en la que la Directora de un colegio eligió a un grupo de estudiantes de acuerdo a su conducta para que representaran una obra de teatro, para esta obra los diálogos ya estaban escritos, con ellos solo se realizó el montaje. Esto no es extraño, generalmente ese proceso se da de igual manera en nuestras escuelas y colegios, sin embargo lo que proponen los estudiantes es poder ejecutar en escena una obra escrita y pensada por ellos mismos. Otro estudiante mencionó una clase de Danza en la que perdían la asignatura si no podían bailar lo que el profesor enseñaba; en este aspecto todos los participantes coinciden en que esta mal hecho; "no se puede perder la materia por no

saber bailar vals". Concluyeron diciendo que a todos no les gustaba hacer lo mismo: "todos tenemos aptitudes diferentes" se escuchó en medio de la discusión, y ofrecen más ejemplos.

Propuesta

Para modelar una alternativa que favorezca el libre y pleno desarrollo de las capacidades artísticas de los adolescentes escolares se consideran los siguientes aspectos:

1. Se procura la libertad y plenitud en el desarrollo de las capacidades artísticas, bajo un principio de autonomía. Esta autonomía es entendida aquí como la facultad que tiene el ser humano para decidir conscientemente su futuro, su devenir, lo que va a ser y a hacer, a partir de su propia historia y de sus experiencias particulares. Esto muestra un conocimiento de sí y, en este sentido, se reconocen las experiencias artísticas previas de cada estudiante, considerando que si el aprendizaje se realiza con el placer de hacerlo por interés propio, se obtienen óptimos resultados, pues se aprende con la profundidad y la entrega individual requerida.

2. La historia de la educación artística en América no se debe remitir a las ideas de Sócrates y Platón; no hay necesidad de imaginarse cómo era la formación artística entre nuestros ancestros por que aquí está, aquí y ahora, en el devenir precolombino e indígena latinoamericano en los Andes y Centro América[11]. En Colombia el desarrollo de las capacidades artísticas se dio y se da en la práctica socio-cultural popular o tribal. Cada grupo humano fomenta, reproduce y recrea permanentemente su historia personal y colectiva, sus mitos, creencias y cosmogonía a través de las prácticas artísticas orales en cantos, mientras las madres enseñaban actividades a las hijas; en danzas, para representar su historia; en diseños de cerámicas, de tejidos y de pintura corporal cargados de signos para su identificación personal, social e histórica, en sus respectivas tribus. Se usa la música como forma de comunicarse a distancia y de limpiar el alma; con narraciones orales y cuentos míticos se trasmite todo el por qué y el cómo de su proceder ante la naturaleza, para la obtención del alimento y la forma de construir sus viviendas.

Así se demuestra la importancia de las actividades artísticas en la conservación milenaria de una forma de vida, conocimientos y

[11] Antonio Stalin García (2001) *Autonomía en el desarrollo de las capacidades artísticas en adolescentes escolares (propuesta de estrategia metodológica)* Tesis de maestría, Instituto Pedagógico Latinoamericano y caribeño, IPLAC, La habana, pg. 22

costumbres. En ésta valoración de nuestros antepasados se nota la relación estética con su entorno natural para apreciarlo, protegerlo, aprovecharlo y desarrollarse armónicamente con él. Los niños, jóvenes y adolescentes aprenden junto a las actividades de la vida diaria, a hacer el arte de forma natural al interactuar con los adultos que lo realizan, ya sean sus padres, familiares o amigos del clan. Lo aprenden porque sienten el deseo de hacerlo, o por necesidad, o por imitar las actividades de los adultos, interiorizando así los códigos y técnicas de un lenguaje artístico particular.

Comparando la educación ancestral y milenaria de nuestros indígenas, donde se hace concreto que las actividades artísticas al igual que el gusto estético se forman en la realidad a través de la practica social, [12] frente a la actual educación artística descrita, se nota que ésta no es consecuente con sus antecedentes históricos y culturales. Esto obstaculiza a nuestros niños y jóvenes encaminarse libre y conscientemente por el mundo del arte para aprovechar plenamente las facultades y ventajas que éste les ofrece para su desarrollo total.

3. La educación artística, como parte del currículo educativo colombiano, tiene entre sus funciones ayudar a la cohesión, continuidad y desarrollo de la sociedad, a partir de la identidad de ideas, valores, sentimientos y costumbres de dicha sociedad. Esto ofrece la posibilidad a las nuevas generaciones de conocer el mundo en el espacio y el tiempo correspondiente, o sea, el contexto social, histórico y cultural que viven y, al mismo tiempo, facilitar el libre desarrollo de la personalidad de los estudiantes para que tengan participación emocional, racional y activa en la transformación de su propia realidad.[13]

4. En cuanto al aprendizaje, se espera que el estudiante aprenda no solo el qué sino también el cómo, para poder seguir aprendiendo a lo largo de su vida, y que, este aprendizaje se elabore en las experiencias vivenciales, físicas, con enfrentamientos ante los hechos concretos de la realidad y la reflexión acerca de la importancia, los inconvenientes, los aciertos y los errores cometidos en esa experiencia por los demás y por si mismo, o sea, aprender a aprender.

Lo anterior implica una pedagogía activa de aprender haciendo y viviendo, que fomenta la autodeterminación personal y social y la conciencia crítica por medio del análisis y la transformación de la realidad. Esto acentúa el carácter activo del estudiante en el proceso de aprendizaje, y del docente como orientador y animador de la relación

[12] Adolfo Sánchez Vásquez (1983) *Estética y Marxismo* México, Ed. ERA
[13] A.A.V.V. (2000) *Lineamientos curriculares de Educación Artística,* Bogotá, M.E.N.

teórico-práctica, como procesos complementarios, y de la relación docente-alumno como proceso de dialogo, cooperación, apertura permanente y crecimiento mutuo.

Los estudiantes no llegan vacíos al colegio; llegan con gran cantidad de experiencias de la práctica cotidiana, que determinan su interés particular; de historias familiares, que configuran emociones y que, influyen en el desarrollo de su personalidad y gustos artísticos.

Este interés se aprovecha para fomentar el deseo de indagar individual o grupalmente los saberes históricos y técnicos regionales del área elegida. Así interviene el aprender en la realidad, consultando con familiares, amigos o personajes de la comunidad; aprovechando los medios de comunicación y las bibliotecas para lograr su propio aprendizaje con la dirección y el ritmo que cada alumno le dé.

Se aprende en la práctica artística, en la acción directa sobre el objeto de estudio, reflexionando críticamente acerca de cómo se da tal relación; notando cambios y transformando unas categorías conceptúales por otras más elevadas en una actitud personal que, por eso, reduce las posibilidades del rechazo al cambio, en una unión de teoría y práctica.

Con esto se tiene que el estudiante se desenvuelve como auto-estimulante de su aprendizaje. El gran estímulo externo, que el grupo recibe del docente, es la motivación a tener la posibilidad de adquirir la libertad de aprender y de satisfacer sus gustos y preferencias, sin sentir imposiciones radicales sobre lo que deben hacer. Es una construcción autónoma del conocimiento, desde la elección del quehacer, la autodeterminación de aprender y la auto-evaluación del proceso de aprendizaje individual y colectivo. Ya Lowenfeld ha expuesto que con las experiencias adquiridas por los niños hasta la adolescencia, se encuentran en plena capacidad para decidirse por un quehacer artístico.[14]

5. Se propone lograr el aprendizaje a través del método de proyectos, en el cual los estudiantes se reúnen en grupos de interés: indagan, exploran y experimentan en la práctica y en la teoría; hacen la elección y se proponen los objetivos a alcanzar en el período; con esto se determina la intención, con la cual el estudiante se configura como un ser activo que concibe, prepara y ejecuta su propia labor. Así también

[14] Victor Lowenfeld y W. Lambert (1965) *Desarrollo de la capacidad creadora,* Buenos Aires, Ed. Kapeluz. pgs. 307 - 334

está en capacidad de hacer su auto – evaluación, convirtiéndose en agente de su propia educación.

Sinopsis de la propuesta de estrategia metodológica: "libertad de aprender"

1 - *Fase descriptiva*: Conducta de entrada, en la primera clase del año, a modo de bienvenida, se hace entrega de una carta en la que el docente propone un cambio en la forma de llevar la clase de Educación Artística en el colegio. Se intenta con esto intrigar emocionalmente a los estudiante, quienes deben responder la carta en un primer esfuerzo expresivo. También hacen el reconocimiento de sus experiencias artísticas anteriores.

2 - Fase informativa: El docente hace una exposición global del plan curricular estatal: los contenidos, métodos y alcances de la Educación Artística y cultural, se presentan los programas de música y de artes plásticas existentes, pero también conceptos estéticos mínimos, la importancia del arte en la vida del hombre, la necesidad social del arte, un esbozo de la clasificación de las artes. Con ésto se pretende hacer una comparación entre el ofrecimiento educativo institucional con las actividades artísticas reales de la vida, para motivar un enjuiciamiento a partir del conocimiento de la realidad y que los mismos estudiantes sientan la necesidad del cambio, exigiendo el reconocimiento de sus intereses. Esta fase tiene una duración aproximada de un mes. Se ofrece a los estudiantes todas las posibilidades de actividades artísticas, para que se den cuenta de que pueden realizar sus trabajos haciendo algo que les interesa.

3 - Fase decisoria: La elección es la primera creación. Definirse por una actividad exige hacer un reconocimiento consciente de sí, y de la realidad personal. Es la facultad individual de decidir el futuro. Se hace en sesiones no exploratorias y se fundamenta en las experiencias artísticas previas, pues todos, desde niños, han bailado, cantado, dibujado, pintado, declamado, etc. A mayor edad aumentan las experiencias al compartir con amigos y familiares que tienen sus respectivas tendencias y gustos artísticos. Cada estudiante elige la actividad artística que más le interesa, dice lo que le inquieta, el por qué de su elección, las afinidades emocionales, históricas o familiares que orientaron su decisión; ésto aumenta la motivación para el aprendizaje. El mismo estudiante se propone un objetivo de aprendizaje.

4 - Fase Investigativa: Usando el método de proyectos, los estudiantes se reúnen por grupos de interés para indagar: cómo fue y cómo es en el mundo y en la región, la práctica y la teoría del arte elegido. Aquí se convierte en un reto lograr que el estudiante sienta como suyo el conocimiento, descubra el gusto por aprender, sienta la alegría del asombro al descubrir datos, hechos históricos o contemporáneos encontrados en libros, revistas o prensa, y que sientan la necesidad, por gusto propio, de asistir a los eventos artísticos presentados en su región.

Esta fase tiene todas las características de un buen proyecto, pues consiste en realizar una actividad motivada por el interés propio; tiene valor educativo ya que se aprende el modo de aprender y se estimula el desarrollo de las facultades que el arte favorece en el ser humano; es práctica teórica; son los mismos estudiantes los que ejecutan el proyecto y se lleva a cabo en el medio real. Se aprende la actividad artística con los artistas y artesanos del contexto donde vive el adolescente, entrevistando, preguntando por qué y cómo realiza su oficio; pidiéndoles sugerencias, orientaciones y "secretos" de su actividad. Toda la información teórica recolectada es consignada en carpetas, por grupos de trabajo, con aportes de todos.

5 - fase exploratoria: Los grupos de estudio, con el acompañamiento y orientación permanente del docente, buscan, indagan y descubren los procedimientos y técnicas propios de la actividad artística elegida por cada uno. Los estudiantes definen qué aprovechar y cómo aplicar estos conocimientos en ejercicios prácticos. Así se estimula un alto desarrollo creativo, pues no llevan a cabo un proceso impuesto, sino guiado por ellos mismos, tomando decisiones permanentemente; obligándose a generar constantemente nuevas alternativas para alcanzar el "reto" propuesto.

En cada clase los estudiantes muestran lo aprendido en la práctica y en la teoría durante la semana; comparten con sus compañeros de grupo información, materiales audiovisuales hallados, datos y anécdotas interesantes; de ser necesario, se dispone de tiempo en la clase para practicar. El docente debe exaltar los logros de cada uno, ofrecer alternativas en las dificultades, motivar a los estudiantes para que continúen, demostrarles la trascendencia de cada paso dado y dejarlos sentir que le enseñan y lo asombran, buscando que ambos, docente y estudiantes, aprendan emocionalmente.
El docente lleva un registro de los progresos individuales y grupales, de su interacción; revisa en cada clase las carpetas grupales de estudio, pues esta es una prolongación de la fase investigativa, pero en el

tiempo y el espacio escolar (limitada al año lectivo). Aunque es mas dirigida a la práctica artística, es lo que se hace en el aula cada 8 días según el programa institucional; son momentos para reflexionar, valorar, compartir conocimientos, y solucionar problemas. Esta fase termina al final del año, antes de la última evaluación.

6 - Fase expresiva: Cada estudiante o grupo muestra ante sus compañeros los alcances prácticos en su ejecución artística, sustentando teóricamente su quehacer; el resto de los estudiantes hace críticas y aportes al proceso del compañero expositor. Es un espacio para la reflexión grupal en torno al trabajo individual; para la elaboración de juicios de valor; y para el desarrollo del pensamiento a través del raciocinio.

Para que los estudiantes se hagan una idea sobre la lectura de trabajos artísticos, se realizan ejemplos preliminares revisando algunas críticas y análisis de obras maestras de la humanidad, configurando con los estudiantes la utilización de un lenguaje artístico apropiado.

Con esta fase se busca que el estudiante aprenda a representar y a leer lo invisible, imaginario y fantasioso detrás de los trabajos propios y ajenos, en las grandes obras del arte universal y en los trabajos precolombinos, reconociendo símbolos y mensajes. Todo esto va encaminado a que el estudiante perciba el mundo con todos los sentidos para conocer la realidad oculta de las cosas, reduciendo la brecha entre la producción y el consumo de arte.

7 - Fase socializadora: Cuando los estudiantes se sientan preparados, hacia el final del año académico, se realiza una exposición a la comunidad educativa del colegio, transmitiendo las habilidades expresivas alcanzadas, por medio de un acto que exige la participación de todos en la concepción, planeación, organización, montaje y ejecución de la muestra colectiva.

8 - Fase evaluativa: Según este proceso, dónde cada uno se propuso un objetivo, y en realidad puede definir qué tanto aprendió, no se evalúa lo enseñado, sino que cada estudiante está en capacidad de auto-evaluar su aprendizaje. Al mismo tiempo el docente evalúa el proceso, lo modifica en sus fallos y lo reestructura para el siguiente año escolar.

Nota: Esta propuesta ya fue ejecutada en el Colegio León de Greiff, de Calarcá Quindío. Entre los resultados obtenidos se conocen los siguientes:

1. Los estudiantes no siempre realizan las actividades artísticas que se les propone en la escuela con placer, en consecuencia, no aprovechan al máximo sus habilidades, ni desarrollan las facultades que el arte aporta en la formación integral de los hombres. Casi todos los estudiantes tienen una tendencia artística particular y, en algunos casos, diferente al arte que domina el docente, esto deja a esos estudiantes en desventaja con respecto a otros estudiantes que sí comparten las afinidades artísticas con el docente.

2. No solo se aprende en un espacio y un tiempo limitado (la escuela y la edad escolar). Si la educación aprovecha los recursos del medio y de la comunidad, se aprende contextualizando, se siente, se vive la realidad, se conoce más y mejor, y se estudia y critica el entorno para buscar formas de mejorarlo. Además se aprende a aprender, constantemente, en la vida.

3. El docente no tiene que dominar todas las técnicas y procedimientos de las diferentes artes para darle la posibilidad a sus estudiantes de aprender con gusto su actividad favorita. Sólo debe ser lo suficientemente creativo para ofrecer las mejores condiciones de aprendizaje. También debe conocer al máximo el medio, la comunidad, su historia y las prácticas artísticas y artesanales para darle un mejor apoyo a los estudiantes. El docente debe liberarse de dogmas que esterilizan el libre pensamiento y desarrollo de los adolescentes, limitando las posibilidades de libre aprendizaje.

4. Esta propuesta se puede proyectar a otros centros educativos para conformar equipos de docentes pluridisciplinarios que coadyuven recíprocamente en la formación de las diferentes habilidades artísticas que interesan a cada estudiante. La estrategia metodológica es apta de aplicar desde el grado 10º de educación media vocacional, pues tales estudiantes comparten casi todas las características de los adolescentes de grado 11º, y, al repetirles la experiencia en el grado11º, se puede evitar o reducir las fases descriptiva, informativa y decisoria, dando también la posibilidad de un nuevo y diferente aprendizaje o de seguir profundizando en su elección.

Esta propuesta solo es una alternativa de las muchas que se pueden realizar para lograr el objetivo final de sacar el mejor provecho de los favores que la Educación Artística puede dejar entre nuestros estudiantes.

Conclusiones

Tradicionalmente, ha existido un currículo para educación básica en artes plásticas y otro en música, que en el mejor de los casos incluye movimiento corporal. Con los nuevos lineamientos curriculares, se promueven las diferentes artes en la escuela, pero no se hace el reconocimiento de la fortaleza artística particular de cada estudiante, siguiendo con la generalización de las actividades para todo el grupo.

El arte no es solamente música o artes plásticas; en muy pocos casos se trabaja con teatro, danzas, cinematografía, literatura y nunca con todos. Pareciera un imposible, y lo es si se concibe la asignatura en un currículo, como un camino para recorrer con los estudiantes, no como un campo abierto para que los estudiantes caminen, rueden, caigan y vivan. Lo anterior se debe a que en Colombia la mayoría de los programas para la formación de Licenciados en el área artística son principalmente dos: en artes plásticas o en música. En algunos casos se tratan tangencialmente las danzas y el teatro, pero en general quienes se interesen en éstas artes deben terminar su formación en talleres particulares. Además estos últimos, normalmente, realizan su trabajo en grupos conformados en los centros educativos de manera "extracurricular" (cuando en la institución se tienen recursos para esto).

Desde este punto de vista las Licenciaturas en artes aisladas no tienen sentido, ya que su objetivo debe ser formar docentes para escuelas y colegios, prioritariamente para orientar la asignatura Educación Artística (no solo Artes Plásticas o Música). Se hace indispensable modernizar los programas existentes en artes aisladas, creando nuevos programas de Licenciatura en Educación Artística que se ajusten a los requerimientos reales de ésta asignatura. Nuestra sociedad adolece de profesores de artes conscientes de la trascendencia de su labor para con los niños y jóvenes. Docentes que reconozcan y sean formados en los verdaderos aportes que ofrece la práctica artística para el desarrollo total de los hombres, capaces de enfrentarse a ese universo que es cada niño en su individualidad.

Bibliografía

- A.A.V.V. (2000) *Lineamientos curriculares de Educación Artística,* Santa fe de Bogotá, M.E.N.
- Cabrera Salort, Ramón (1995), *Educadores Latinoamericanos del Arte*. Apuntes de relación, Curso Pre-congreso pedagogía 95. Inédito.
- Eisner, Elliot (1972), *Educar la visión artística,* Barcelona, Editorial Paidos.
- García Ríos, Antonio S. (2001), *Autonomía en el desarrollo de las capacidades artísticas en adolescentes escolares (propuesta de estrategia metodológica),* Tesis de maestría, Instituto Pedagógico Latinoamericano y caribeño, IPLAC, La habana.
- Gardner, Howard (1995), *Las Inteligencias Múltiples Barcelona*, Ed. Paidós.
- _____ (1994), *Educación artística y desarrollo humano,* Barcelona, Ed. Paidós.
- Juanola, Roser (1992) "Reforma educativa y educación artística" *Cuadernos de pedagogía* N° 208, Madrid.
- Lowenfeld, Victor y Lambert, W.(1961), *El desarrollo de la capacidad creadora,* Buenos Aires, Ed Kapeluz.
- Miñana Blasco, Carlos (1997) "Educación Artística en la Educación Básica" *Aportes* Nº 48*,* Santa fe de Bogotá, COLCULTURA.
- Montero Cepero, Graciela (1995), *El qué, el cómo y el para qué de la educación estética,* La Habana, Inédito.
- Sánchez Vásquez, Adolfo (1983), *Estética y Marxismo,* México, Ed. ERA.