VICTORIA EUGENIA MORTON GÓMEZ
Universidad Pedagógica Nacional
México D.F., México
vmortong43@prodigy.net.mx

La educación artística en la formación del comportamiento estético de los jóvenes[1]

INTRODUCCIÓN

En esta ponencia presento algunas reflexiones conceptuales y algunos de los hallazgos del proyecto de investigación denominado: la educación artística en la educación básica: cómo se forma el comportamiento estético de los jóvenes".

Parto de que la educación artística es una forma especial de expresión comunicación a través de la cual se forma el comportamiento estético de una sociedad, ofreciendo a los seres humanos la posibilidad de recrear su lenguaje y construir su propia cultura en un enriquecedor proceso de alfabetización estética.

Sabemos que recientemente la UNESCO ha declarado que los contenidos relativos a la educación artística, al igual que otros contenidos denominados humanísticos, son de suma importancia para equilibrar los procesos sociales avasallantes del mundo moderno. Ante estas declaraciones y el proceso de deterioro social que se vive en las sociedades globalizadas, es el momento de rescatar al arte como lenguaje, cuyo contenido se había arrinconado en el territorio de la fantasía, de la quimera y de la imaginación. Es necesario otorgarle el lugar que le corresponde en el desarrollo del pensamiento simbólico, la reflexión, y en el desarrollo de la conciencia crítica y el proceso creativo.

El importante papel que tiene el arte en los procesos educativos empieza ya a surgir del lugar marginal que había ocupado hasta hace muy poco tiempo, en un país como México se observan ahora serias iniciativas por desarrollar procesos educativos para la formación de profesores en el campo de la educación artística. Actualmente la Universidad Pedagógica nacional en colaboración con el Centro Nacional para la Cultura y las Artes realiza una Maestría en Desarrollo Educativo con Línea especializada en educación artística. Con esta experiencia se pretende contribuir al desarrollo de la innovación educativa en este campo tan poco atendido en la escuela básica.

En esta ponencia me he propuesto compartir con los lectores los avances de uno de los proyectos de investigación que he venido realizando en la escuela secundaria pública cuyos objetivos han sido:
a) Describir y analizar la enseñanza de contenidos artísticos desde la perspectiva de distintos sujetos: estudiantes de escuela básica (nivel secundaria), y profesores del mismo nivel.
b) Identificar cómo se llevan a cabo el proceso de enseñanza de la educación artística y de qué manera dan cuenta de éste los profesores que imparten estos contenidos en el primero, segundo y tercer grado de secundaria.

Algunos de los enfoques que da sustento a este trabajo son las distintas teorías acerca del aprendizaje artístico, las nociones provenientes de la teoría de arte y las teorías de la comunicación. Desde estas aportaciones, he logrado comprender el papel de la percepción cualitativa que se desarrolla a trasvés del contacto con determinados objetos culturales. En el primer apartado de esta ponencia haré algunas reflexiones acerca del origen del conocimiento artístico para, más adelante, por razones de espacio presentar sólo algunos de los resultados obtenidos en esta investigación.

¿DE DÓNDE VIENE EL CONOCIMIENTO ARTÍSTICO?

El campo artístico y el conocimiento que el acercamiento a las artes proporciona a los individuos, se ha cuestionado, entre otras razones, por una transfiguración del lugar que ocupa en la cultura el conocimiento poético y, lo que algunos filósofos han denominado "la desaparición del arte**".**

Pero, más que la "desaparición del arte" yo plantearía una carencia de oportunidades para establecer un mayor acercamiento entre las nuevas generaciones y las distintas formas artísticas. Una interacción de esta naturaleza permitiría, más que el aprendizaje del arte, la constitución del individuo en un plano integrado sensible-cognitivo, y la apropiación de distintos lenguajes en una estrecha vinculación con la cultura.

Es posible que para muchos de nosotros gran parte de la obra artística puede resultar banal por un limitado desarrollo de una percepción cualitativa para comprender el valor estético de expresiones plásticas, coreográficas, musicales o teatrales. En suma muchos de nosotros nos preguntamos si nuestra sociedad continúa su desarrollo en el campo artístico e incluso reflexionamos acerca del valor del conocimiento artístico cuando la sociedad de la información y el avance tecnológico exige de nosotros el desarrollo de otro tipo de habilidades, conocimientos, y nuevos lenguajes; en muchas ocasiones poco compatibles con la contemplación estética del entorno.

Del mismo modo, aún tenemos que hacer frente a muchos prejuicios tributarios del pensamiento racionalista que ha considerado al conocimiento poético como un juego, un adorno, un conocimiento imperfecto, como decía

anteriormente, arrinconado en el territorio de la fantasía, de la quimera o de la imaginación. Estos prejuicios han despojado al conocimiento que se desprende del contacto con las distintas formas artísticas de su valor en los procesos formativos.

Pero quienes miramos el contacto con las formas artísticas más que como un objeto de consumo, **entendiendo a la educación artística desde un enfoque integral que se orienta más hacia la educación estética,** es decir la educación de los sentidos sobre los cuales se basa la conciencia, la inteligencia y el juicio humanos, compartimos la responsabilidad de impulsar las iniciativas, hasta ahora dispersas, que están recuperando el valor social y educativo de las artes en el desarrollo integral de niños y jóvenes.

Por lo anterior, mi investigación se orienta hacia la comprensión de las condiciones de la educación artística en la escuela, considerando que la posibilidad de desarrollo de una percepción cualitativa del entorno a través de objetos culturales es uno de los caminos más afortunados para el desarrollo de la experiencia estético afectiva, el descubrimiento de sí mismo y el desarrollo de la reflexión y la conciencia porque permite al ser humano acceder a instrumentos expresivos, los cuales le permiten expresar su propia vivencia.

Algunos de los supuestos básicos de mi trabajo se centran en la necesidad de superar la idea de que la educación artística es un lujo reservado sólo a sectores privilegiados, un entretenimiento o un complemento decorativo que sólo está reservado a genios con un talento natural. Afirman que el fracaso escolar que sufrimos en la actualidad se debe a reduccionismos que han privilegiado la razón ordenadora de los contenidos educativos, es decir el pensamiento racional sobre otras formas de aprehensión de la realidad. Por lo que es necesario encontrar procedimientos que permitan cerrar la distancia entre la riqueza de la vida cultural que se desarrolla cotidianamente y la escuela. Así desde estos supuestos, entre otros, y en una búsqueda amplia y a largo plazo, he realizado esta indagación desde una perspectiva ideal, que busca la integración del arte y la ciencia para la consolidación de procesos formativos de educación artística, que a su vez apuntalen un tipo de sociedad donde se le de su lugar tanto a la razón como a la emoción.

Por el momento, y dadas las posibilidades de espacio de esta ponencia me centraré en la presentación de algunos de los resultados de este estudio cuyo propósito es de largo aliento, ya que se ha propuesto construir un marco teórico-metodológico sólido e interdisciplinario para el desarrollo de líneas paralelas de investigación que favorezcan la comprensión de los procesos de enseñanza artística en la escuela secundaria.

En particular analizaré las perspectivas con relación al proceso de enseñanza aprendizaje de las artes de dos figuras importantes en la concreción del curriculm: el maestro y el alumno de escuela pública nivel secundaria.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS

Desde el punto de vista metodológico el presente trabajo se sustenta en tres posturas teórico-metodológicas:
a) La investigación etnográfica para el estudio de la escuela
b) La educación por el arte
c) Lo que se ha denominado “la nueva ola de la educación artística de Elliot Eisner

La “educación por el arte” (Errázuriz, 1991) se propone vivificar la tesis de Platón sobre el arte como base de toda forma de educación natural y enaltecedora. Por lo tanto, su objetivo no es meramente la educación artística como tal, sino la formulación de una teoría que abarque todos los modos de expresión literaria y poética, al igual que la musical auditiva. Constituye un enfoque integral de la realidad que, a decir del autor, debería denominarse educación estética; es decir la educación de los sentidos sobre los cuales se basa la conciencia y, en última instancia, la inteligencia y el juicio humanos. La expresión desde esta perspectiva, no consiste solamente en dar salida a los sentimientos, sino que supone trasladar un sentimiento, imagen o idea a cierto material, el cual una vez transformado se convierte en un medio de expresión (Eisner,1994).

Las observaciones se realizaron durante las clases de educación artística tomando en cuenta que constituyen eventos de interacción. Por lo que un propósito central del trabajo fue caracterizar las interacciones de los participantes en el grupo y una interpretación de la forma en que se construye el conocimiento.

HALLAZGOS DEL ESTUDIO

Los resultados de este estudio han sido muy amplios y fructíferos ya que se recabaron datos de dos escuelas de diferente nivel socioeconómico a las cuales por razones metodológicas denominamos XX y XY y con el criterio de “ser una escuela considerada como muy buena por la comunidad” y otra “considerada “no muy buena por la comunidad”. En ellas se llevaron a cabo 3 entrevistas a profundidad a profesores y 10 entrevistas a jóvenes, abordando los aspectos relativos a la manera en que se organiza el trabajo en el aula para propiciar la sensibilización y apreciación artística. Las entrevistas también reflejan los elementos que los maestros consideran necesarios para desarrollar los aprendizajes propios de las artes plásticas tanto como su manera de percibir el gusto estético de sus alumnos. Así, los aspectos que se incluyeron en la guía de entrevistas a maestros, para dar cuenta de las preguntas planteadas en el proyecto de investigación fueron: Estructura metodológica de la clase, estrategias más relevantes y que más le han funcionado según su experiencia, técnica y modos de organización, dificultades en el trabajo con los estudiantes, problemáticas principales que enfrenta como docente en la enseñanza de las artes, qué tipos de aprendizajes favorecen las artes plásticas, actividades

extraescolares que apoyan estos aprendizajes, contenido preferido por sus estudiantes, aportaciones del taller de artes plásticas en el comportamiento estético de los jóvenes.

Sin embargo por motivos de espacio en esta ponencia únicamente presentaremos los hallazgos relativos a uno de los aspectos analizados en las entrevistas a jóvenes de manera muy sintética y sólo presentando uno de los casos, y algunos de los hallazgos de la perspectiva de los profesores con relación a la enseñanza artística.

En esta entrevistas se observan paradójicamente muchos principio pedagógicos de la escuela nueva, sin que el maestro haya recibido ninguna formación pedagógica, porque los perfiles de ellos estaban más orientados hacia estudios profesionales en diseño y en artes plásticas. Sin embargo, los maestros entrevistados otorgan una mayor importancia durante el proceso de enseñanza a **la sensibilización, expresión y apreciación más que al ámbito histórico de la enseñanza artística** porque consideran que este aspecto se debe de tocar en la clase de historia. Cabe destacar la claridad que tienen sobre la noción de expresión ya que trasciende lo que usualmente se entiende – una catarsis emocional- , llevando su noción a la práctica de enseñanza de su taller. Esto se reflejó en la siguiente respuesta que transcribo de manera textual: nos dicen que "es importante que se lleve a cabo la expresión con los materiales que les puede dar una técnica".

De hecho, el maestro al cual me referiré en esta ponencia (quien pertenece a la escuela considerada como una buena escuela por la comunidad) va construyendo en su estructura metodológica varios caminos hacia el conocimiento de las artes plásticas con diferentes técnicas: en primer año la del dibujo y el pastel aunque también eventualmente hacen algunos acetatos, después va integrando acuarela, puntillismo y óleo y durante este proceso integra producciones temáticas como de tauromaquia o máscaras, pero siempre bajo el principio básico de que "aprendan algo bien" refiriéndose a una técnica. El maestro, reconoce que le es difícil seguir el programa, de hecho no lo tiene en el aula porque a lo largo de su trabajo durante el año escolar el va haciendo numerosos cambios en función de las pautas de comportamiento de sus estudiantes tanto como de las necesidades técnicas en el proceso de producción de la obra propuesta para ser trabajada.

Se observa en la estructura metodológica que el describe tanto como en la observación de aula que logramos, incluso grabar en video, una búsqueda continua una metodología abierta que va de lo fácil a lo complejo, estimula la imaginación y desarrolla las capacidades necesarias para el uso de alguna técnica a través de la cual se logra impulsar el ámbito de la producción del arte. Esto es una constante que observamos en las indicaciones del docente, así como en una búsqueda por romper estereotipos como la copia fiel de modelos para realizar los dibujos en clase. Con relación a las teorías acerca del aprendizaje artístico el maestro AB oscila entre la teoría de la diferenciación perceptiva y una concepción innatista sobre el aprendizaje de las artes, al decir "que el individuo como que ya trae desarrollada una sensibilidad que lo orienta a tomar varios talleres al mismo tiempo". Con relación a la observación el maestro AB logra crear una atmósfera de confianza y establece un clima de trabajo en equipos basándose en el aprendizaje colaborativo.

En el siguiente apartado presento un resumen de las nociones expresadas por uno de los jóvenes en uno sólo de los aspectos analizados en las entrevistas. Por razones metodológicas me referiré a él con el color Rojo.

EL APRENDIZAJE QUE ME DAN LAS ARTES

En los resultados obtenidos de las entrevistas a los estudiantes de secundaria, en ambas escuelas presentaron distintos énfasis y niveles de desarrollo. De manera sucinta podemos mencionar que los aprendizajes que dicen obtener de los lenguajes artísticos en el taller de artes plásticas se encuentran permeados por el papel que se le asigna al arte socialmente y el lugar que ocupan los diferentes tipos de conocimientos en una escala jerárquica. Pero también manifestaron en sus respuestas una desvalorización del aprendizaje multidireccional que puede ofrecer el contacto con los bienes culturales, particularmente el contacto con el ámbito productivo y de apreciación de las artes plásticas**.**

Sobre el aprendizaje que se integra a nuestra experiencia el joven llamado Rojo, manifestó una respuesta bastante integrada: " las artes plásticas me hacen trabajar todos mis sentidos, desarrollar todos mis sentidos y el uso de diferentes materiales...a difuminar no con el dedo sino con el mismo material donde se unen dos colores, que no se vea luego el contraste...sino que no se note tanto...es sumamente importante porque cuando sea grande puedo sacar algo de provecho puedo ser pintor...el maestro nos pone música y ahí estoy ocupando el oído por ejemplo, el material tiene un olor y ahí viene el olfato cuando lo estamos trabajando, el gusto a ver como está nuestro trabajo, si nos gusta o no y el de la vista también viéndolos".

En el breve espacio que tengo aún, quisiera destacar que todos los niños entrevistados lograron establecer una diferenciación entre sus actividades extraescolares recreativas y las actividades culturales. Así para ellos, las primeras son ir a patinar con los amigos, ir a los juegos mecánicos, acudir a un parque de diversiones, ver una película de preferencia de terror o de acción, a Azul (los niños tomaron nombres de colores como podemos recordar), la película que más le gustó fue sexto sentido" y su actor favorito es Leonardo Dicaprio. También en las respuestas sobre este tipo de actividad encontramos un conocimiento claro acerca de los géneros de cine tanto como los televisivos. A mí dice Azul: " me gusta ver en la tele a veces caricatura de chicas superpoderosas, Tom y Jerry, los Sympson... y de música el jazz ...porque me

relaja y me entretiene que sería pues sí algo más que pasar el tiempo. De estas respuestas también podemos desprender otro tipo de análisis con relación a la socialización de los medios televisivos que serían objeto de otro texto.

Cuando hacen referencia a las actividades culturales hablan por lo general de obras de teatro clásico, conciertos de la sinfónica- aunque sólo en dos de los casos son las favoritas- museos como los que he mencionado, en la televisión el programa de Bob Ross lo cual coincide con lo observado por su maestro con relación a que para ellos "todo es un Picasso o el arte es lo que ven en el programas de Bob Ross".

Sus gustos musicales están influidos por un hermano mayor o por la figura paterna con quien todavía los jóvenes de este primer grado de secundaria aún no rompen totalmente siguiendo un modelo de identificación. Tal es el caso de Rojo y Blanco quienes manifestaron una atracción por la música clásica., así este último joven nos dice: "yo voy con mis papás y mis hermanos los sábados al teatro fuimos a ver Edipo Rey y Hamlet porque mi hermano la había leído y dijo que era muy interesante...también vamos a conciertos de la sinfónica en el Palacio de Bellas Artes y... se siente muy bien porque esta muy bonito allí adentro, además es muy grande y me tocó hasta allá arriba pero no importa de todos modos se oye muy bien". Cuando se le pregunta ¿cómo fue que le gustó la música clásica? Menciona: " mi papá compró una enciclopedia para la computadoras y le regalaron una colección de discos de música clásica y me pongo a oírlos ahí en mi casa"...pero también me gusta el rock,... y mi papá también tiene discos como de rock en español así como de Silvio Rodríguez y Joaquín Sabina"....y a mí me gusta Pearl Jeam y Nirvana, me gusta mucho...mi canción favorita se llama huele a espíritu adolescente... y de Pearl Jeam una canción que se llama yellow...es un modismo no sé que signifique en inglés pero le voy a preguntar a mi maestro para ver como se traduce".

Este caso también hace referencia a otras actividades culturales que han llevado a la escuela y que le han gustado mucho: "una vez vinieron unos "chavos" que bailaban y hacían bailes de las islas de Polonia, un archipiélago de ahí...y me gustó mucho porque había unos que manejaban como lazos así como unas bolitas hasta el frente muy padre..."otra cosa que también me gustó fue un concierto de violonchelo, ella si venía de otro país no me acuerdo cual..."

Los cinco estudiantes plantearon de diferente manera que consideran que no existe una oferta cultural adecuada para los jóvenes y que lo que les llevan a su escuela sí les ha gustado, ante la pregunta de cual sería su propuesta cultural para jóvenes si estuvieran en un lugar como el del secretario de Cultura o si fueran el director del Centro Nacional de las Artes las respuestas fueron las siguientes:

Rojo- "yo haría programas educativos, visitas a museos para ayudarnos a como tratar nuestra vida, como amoldarla más que se acople a nosotros y la podamos vivir al máximo sabiendo todo lo que hicieron las personas del pasado...también pondría exposiciones al aire libre, música clásica y la entrada libre a los museos".

Rosado- "pues mandar más exposiciones y obras de teatro a las escuelas, sí se requiere mucho- afirma- igual a las primarias".

Blanco- " yo haría que los niños desde pequeños tuvieran conocimientos de todas las civilizaciones, que traigan obras de teatro como de comedia para nosotros es lo que más nos gusta...de risa... y también conciertos".

Azul- "tal vez traer así como exposiciones de los mayas, o también los instrumentos de tortura para conocer un poco más de cómo vivían nuestros antepasados y de música jazz y de esa que no es clásica pero es cantada...como de Silvio Rodríguez".

Amarillo- Propondría talleres de artes plásticas o que fueran conociendo algunos cuadros ira al museo... por ejemplo fui al museo de Chapultepec y ahí vi un cuadro "desde el cielo" más o menos era el título y me gustó era uno donde estaba la muralla China...que vean qué es lo que trata de expresar el artista que lo observen para ver qué sienten...y los invitaría a ir a los museos haciendo un comercial en la tele... y promocionando que hicieran actividades que poco a poco los metieran en las artes".

En lo general se observa una mayor comprensión de lo que las artes pueden ofrecer al ser humano pero aún con una la preocupación por otorgar al arte un valor de utilidad tal y como lo manejan los teóricos contextualistas en la enseñanza artística, quienes plantean que la educación artística debe estar en función de las necesidades del niño, de la comunidad o de la nación y tiene que cumplir funciones terapéuticas, de apoyo a la comprensión de otros aprendizajes o asignaturas académicas, y debe ser un mediador en la formación de conceptos.

Se observan también algunos énfasis en los ámbitos relativos a la apreciación y la producción con las técnicas de las artes plásticas, pero sobre todo un énfasis en lo que el arte puede brindar al mundo de las emociones a través de la expresión. Sin embargo es importante destacar esta dualidad entre lo útil y lo ornamental, cuando los entrevistados muestran contradicciones entre las virtudes de los aprendizajes que puede proporcionar el arte y el acceso a los códigos para acceder a los bienes de la cultura.

REFLEXIÓN FINAL

Los datos que he presentado en esta ponencia, han abrevado en las diferentes teorías del desarrollo, la percepción y el aprendizaje. Desde ellas hemos logrado construir las categorías analíticas de los datos recabados sobre las concepciones de los docentes acerca de la manera de enseñar arte en la escuela. La reflexión de los maestros entrevistados y las opiniones de los jóvenes, constituyen una valiosa contribución de la cual hemos derivado nuevos estudios interdisciplinarios que actualmente se encuentran en ciernes, pero desde los cuales tanto educadores como artistas, hemos venido consolidando los puentes conceptuales necesarios para una mayor comprensión del papel de los lenguajes artísticos en la formación del ser humano y en la recuperación de nuestra herencia cultural.

Considero que este es un camino afortunado hacia la consolidación de otro tipo de relación educativa más armónica con el terreno legítimo de la inteligencia y la sensibilidad, con la cual será posible edificar un nuevo espacio para los lenguajes artísticos en nuestras aulas; y al mismo tiempo recobraríamos los significados de nuestras fiestas populares y espacios recreativos, dando vida a nuevas formas de aprender la riqueza del mundo a través de la experiencia estética.

BIBLIOGRAFÍA

Acha, Juna. Introducción a la creatividad artística. México, Trillas,1992.

Alschuler, Rose y La Bertha Hattwuick, Painting and Personality: A Study of Young Children, Chicago, University of Chicago Press, 1947, vos. 1 y 2.

Eisner, Elliot.Educar la visión artística.Buenos Aires,Piados Educador,1994.

Dale Harris, Children's Drawings as Measures of Intellectual Maturity, Nueva York, Harcourt, Brace and World, Inc., 1963.

Gardner, Howard. Educación artística y desarrollo humano. Barcelona- Buenos Aires, Kapeluz, 1994.
Jhon Dewey, Philosophy in Civilization, New York, Milton, Balch & Co., 1931.

Dewey, Jhon, Art As Experience, New York, Minton Balch and Company, 1934. Rudolph Arnheim, Art and Visual Perception: The Psychology of the Creative Eye, Berkeley, University of California Press, 1954.

Dewey, Jhon Philosophy in Civilization, New York, Milton, Balch & Co., 1931.

Arnheim, Rudolph Expression, A Modern Book of Aesthetics, 3° ed., comp., por: Melvin Rader, New York, Holt, Rinehart and Winston, 1966, pp 258-270.

Morton, Victoria. Una aproximación de la educación artística en la escuela, Universidad Pedagógica Nacional, México, 2001.

---

[1] Este proyecto fue premiado en la convocatoria "Educación por el Arte 2001" por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y por el Instituto Nacional de Bellas Artes.