

ALICIA... EN EL PAÍS DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Marianella Núñez Jeria

Profesora. Departamento de Artes Plásticas.

Facultad de Artes y Educación Física.

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE)

Chile

enriett@yahoo.es

RESUMEN

La educación artística se define como el espacio para el desarrollo de la sensibilidad y la imaginación, énfasis que rodea al profesor de arte en un círculo que culmina en un proyecto de educación innovador, cuya propuesta metodológica pareciera ser modelo y motivación para otras disciplinas. Ser profesor de arte es acercarse al mundo misterioso y desconocido del otro y de uno mismo. Es vivenciar la forma y el sentido de las cosas, sólo para aprender a vivir en la incertidumbre permanente, en un compromiso con el individuo en su propia y personal necesidad de expresión. Diversos estudios constatan carencias en el egresado de Educación Media, incapacidad para aplicar teorías, inseguridad para adaptarse a los continuos cambios de la modernidad, falencias en el sentido crítico y especialmente falta de creatividad. Uno de los espacios fundamentales para su desarrollo es la educación artística. Las Artes, que están para rescatar desde el alumno, la conciencia de sí mismo, su identidad, su manera de insertarse en el mundo, para desde allí ser un aporte. Alicia traspasa el espejo y el mundo se transforma. A un adulto de hoy, difícilmente podríamos convencerlo. Parece importante analizar cómo los actuales planes y programas son una invitación a hacer este salto.

PALABRAS CLAVE

La educación artística, sensibilidad, imaginación, sentido del ser profesor de arte, sentido crítico, creatividad., conciencia de sí mismo, identidad.

ABSTRACT

Artistic education is defined as the space for the development of sensitivity and imagination, an emphasis that surrounds the arts teacher in a circle that ends in a project of innovative education, whose methodological proposal seems to be a model and a motivation for other disciplines. To be an arts teacher is to come near the mysterious and unknown world of the other and of oneself. It is to live the form and the sense of things, just to learn to live in the permanent uncertainty, in a commitment with the individual in its own and personal need of expression. Various studies verify the lacks that a graduate Secondary student has, such as the incapacity to apply theories, insecurity to adapt to the continuous changes of

modernity, failures in the critic sense, and specially the lack of creativity. One of the fundamental spaces for her/his development is the artistic education. The Arts are there to rescue the conscience of self, the identity, the way of integrating in the world of the student, so as to be a starting point of a contribution. Alice goes through the window and the world transforms. An adult of today would be very difficult to convince. It seems important to analyse how the current plans and programs are an invitation to leap forward to this.

Ser profesor es acercarse al mundo misterioso y desconocido del otro y de uno mismo. Ser profesor de arte es hacer lo mismo doblemente. Es vivenciar la forma y el sentido de las cosas, sólo para aprender a vivir en la incertidumbre permanente, en este viaje para el que necesitamos cada vez más personas que se especialicen en lo imposible.

Educación artística se define como el espacio para el desarrollo de la sensibilidad y la imaginación. En el sistema educacional de enseñanza básica y media en Chile, se empieza a implementar la reforma educacional originada en la LOCE (ley orgánica constitucional de enseñanza, 1990), cuyo principal propósito es afianzar el desarrollo del pensamiento crítico en las distintas disciplinas que dan cuenta de la formación de niños y adolescentes. Luego de diversos estudios, a modo de diagnóstico, se constatan carencias en el egresado de cuarto año medio, que apuntan esencialmente a la escasa aplicación de las teorías en la vida práctica, observando un individuo con inseguridad para adaptarse a los continuos cambios de la modernidad, así como falencias en el sentido crítico y especialmente falta de creatividad, entre tantos otros aspectos.

Uno de los espacios fundamentales para el desarrollo de la creatividad, es la educación artística. Las Artes, que no están puestas en ningún plan de estudio para la formación de artistas, sino para rescatar desde el alumno, la conciencia de sí mismo, su identidad, su manera de insertarse como ser único en el mundo, con toda la carga emocional que conlleva, para desde allí ser un aporte al lugar que le corresponda vivir en el mundo.

Por otra parte, el fundamento histórico, desde la historia del arte y las obras de los grandes artistas en el tiempo, desde la reflexión que nos adentra en el pensamiento visual, para ser capaces de comprender no sólo la obra sino también los hechos que la provocan, en estilos que tienen que ver con el instante social y la tecnología dando cuenta del nivel simbólico de una determinada cultura.

Así también, el trabajo con los materiales en el plano o el volumen, es otro elemento importante para comprender, apreciar y valorar, el patrimonio artístico visual de la humanidad, desde la vivencia personal de la expresión, cuando dicha expresión encierra la utilización de los conceptos y signos en los que se sostiene el lenguaje de las formas visuales.

Hemos aprendido desde el arte, cómo es que funciona la mente humana en sus procesos de abstracción y simbolización. Hemos comprendido a través de autores como V. Lowenfeld, en sus estudios sobre la forma en que evoluciona la expresión del niño y el adolescente, o con Herbert Read en su libro "Educación por el arte", el alcance integral de la formación del ser humano a través del arte. Y no podemos olvidar a Howard. Gardner en sus "Estructuras de la mente" y su teoría de las inteligencias múltiples, cuando señala los tipos de inteligencia y entre ellas la inteligencia espacial y la inteligencia musical. Encontramos hoy día, teorías suficientes para comprender cuál es el lugar del arte en la educación, como para no seguir pensando que su presencia sólo es un medio para el desarrollo armónico y decorativo de los seres humanos, sino que dicha armonía producto de la educación artística, puede ser la clave para crear un mundo más humano y eficiente, en la tolerancia, en la disciplina, en el afianzamiento de los valores, en las capacidades comunicativas, en el uso de los recursos y del pensamiento abstracto, en el fortalecimiento de proyectos de desarrollo, en lo colectivo social y en la individualidad.

Alicia traspasa el espejo y el mundo se transforma. Lewis Carroll debió imaginar que sólo una niña como Alicia aceptaría esa posibilidad como posible. Una niña cuya imaginación acepta el juego y se introduce en el mundo mágico y sorprendente creado por Carroll.

A un adulto de hoy, difícilmente podríamos convencerle de atravesar el espejo. Pero Lewis Carroll no sólo se queda en ello...tras el espejo imagina un espacio de medidas lógicas y congruentes. A partir del movimiento de las piezas de ajedrez, va contando historias que se entrelazan en las distintas jugadas. No es un simple relato, es un cuento calculado. (En referencia a " Al otro lado del espejo ", cuento de L. Carroll).

Cuando Alicia traspasa el espejo y entra al país de las maravillas, no es tampoco éste un país maravilloso, sólo es otro país y algunas de las situaciones que allí vive u observa como espectadora, son reales también en nuestro mundo cotidiano. Una reina cuyo poder fundamentado en la obediencia irracional o un par de locos que celebran repetidamente el no-cumpleaños y toman té interminablemente, como si toda la importancia de la vida consistiera en ello, no son situaciones tan ajenas a este lado del espejo.

Pero cuando pensamos en las historias relatadas en estos cuentos, con todo su aparente absurdo, podemos llegar a sentir la sensación de que el propósito de

ellas es simbólico, para desde el espacio del símbolo llevarnos a entender que una acción imposible cómo la de atravesar un espejo, puede hacernos mirar hacia adentro de nosotros mismos y empezar a reconocer en nuestros actos, la humana posibilidad de transformar en la medida de la seguridad y la certeza, en la medida en que esté situado en el momento justo y con los elementos necesarios, para que nuestro proyecto, ese que no siempre alcanza la certeza del logro, no se desvanezca en nuestras mentes imaginativas, sino se haga realidad.

Las mayores certezas del hombre han nacido como locura. Los mejores inventos y las más avanzadas teorías. Todo aquello que el hombre ha creado a lo largo de la historia, ha habitado primero en su imaginación, y ha logrado ser certeza, en la medida en que ha confiado en la posibilidad de lo imposible. Hacernos creer en la posibilidad de lo imposible, es el gran objetivo de la educación artística.

La educación artística en Chile, a nivel de enseñanza básica y media, ha sufrido diversos cambios en el transcurso de los años en los planes de estudio. Nació como asignatura de dibujo, donde como es evidente, los objetivos se enfatizaban hacia el desarrollo de habilidades motrices y la percepción visual, centrándose en el estudio académico de modelos o temáticas conducidas de acuerdo al desarrollo plástico del niño y el adolescente, por tanto con una orientación metodológica acorde a dicha modalidad.

En la medida en que el concepto de educación artística evoluciona, desde investigaciones y estudios realizados en el mundo, se observa el concepto bajo nuevos parámetros, apuntando hacia el desarrollo de la creatividad como valor esencial que es posible consolidar en las clases de arte en cualquiera de sus manifestaciones (música, plástica, literatura y otras).

Hoy día, cuando reunimos la suma de información al respecto, luego de las primeras sugerencias sobre el tema expuestas por Platón, para otorgar un lugar al arte en la formación del hombre de la sociedad griega, pasando por la evolución del rol de la obra de arte y los artistas a propósito de cambios históricos. Desde el Renacimiento, cuando con Leonardo da Vinci, se visualiza al artista como un intelectual y científico, pasando por el período romántico y existencialista, donde el hombre común es sujeto de obra, hasta el descubrimiento de nuevas teorías del color, propuestas por Delacroix, para llegar a los nuevos materiales que aporta la revolución industrial, y la aparición de la cámara fotográfica.

Y finalmente en el siglo XX, donde el caos, las guerras y el crecimiento tecnológico acelerado, hacen mirar al artista, hacia otros escenarios de posibilidades temáticas y técnicas. Entre las teorías psicológicas nacientes, con Freud, el simbolismo y la búsqueda incesante de nuevas respuestas, que nos conducen por caminos conceptuales con Duchamp. Y en otro plano, Newton y sus descubrimientos ópticos, hasta Einstein y su genialidad cuando menciona la imaginación como origen del quehacer científico. Un enorme camino recorrido, en estos aparentemente pocos años de evolución de la vida humana.

Sin embargo, pareciera suceder que este énfasis actual en la imaginación y la comunicación, rodea al profesor de arte en un círculo que culmina en un proyecto de educación artística innovador, donde la propuesta metodológica del arte pareciera ser modelo y motivación para el proceso de enseñanza aprendizaje de otras disciplinas.

Cambios de modelos y paradigmas, que llegan hasta las metodologías de investigación, desde la validación absoluta del método científico, a la apertura de una posibilidad diferente en la investigación cualitativa, que de alguna forma responde a lo que durante años había quedado pendiente.

Lo que el arte tiene de distinto es su compromiso con el individuo en su propia y personal necesidad de expresión. El mundo simbólico del arte queda expuesto en su hacer comunicador a partir de imágenes, que surgen de manera única e irrepetible de acuerdo a cada experiencia de vida.

El paradigma constructivista es especialmente cercano al arte como metodología porque haciendo y pensando arte, se construye desde uno mismo. La enseñanza personalizada es la alternativa que el profesor de arte ha seguido desde que la representación se unió a la creación en la educación artística.

El programa de estudio en la asignatura de Artes Plásticas que antecede al actual en Chile, seguía una secuencia de formación conductista en el hacer predeterminado como prioridad metodológica, utilizando variedad de técnicas que apuntaban a la comprensión mediante ellas, del lenguaje de las imágenes.

En Enseñanza Básica, proporcionando teoría del color, posibilidades armónicas, perspectiva y dibujo técnico, con el fin de reconocer las formas en el plano y el volumen, considerando los principios de composición espacial. El estudio de objetos, el paisaje y el diseño arquitectónico, junto a la figura humana, constituían los temas que enfocaba el programa de enseñanza media, profundizando las temáticas y conceptos que se desarrollaban en enseñanza básica.

Actualmente, el programa de Artes Plásticas, hoy subsector educación artística en Enseñanza Básica y artes visuales en Enseñanza Media, en sus contenidos mínimos y objetivos fundamentales, proponen para el Primer y Segundo ciclo, Primero a Cuarto básico, el estudio integrado de la música y la plástica, con temáticas que enfatizan nuestro patrimonio cultural, considerando la realidad de cada región del país, en variedad de técnicas y materiales.

A partir de Quinto básico, el lenguaje artístico de las Artes Visuales comienza a diferenciarse, incorporándose como elementos específicos, el grabado, la pintura y la escultura, incluyendo el arte indígena chileno y un nivel básico de comprensión

de la historia del arte. En la misma línea, Sexto básico trata el período de La Colonia en Chile y el color como medio de expresión personal y social. En Séptimo año básico, el diseño es el concepto que guía el desarrollo de contenidos cuando es aplicado a la naturaleza, la vida cotidiana y la fiesta, mientras que en Octavo básico comienza la visualización del espacio de la contemporaneidad, en la arquitectura y el entorno de lo tridimensional, analizando y reflexionando sobre las nuevas tendencias artísticas.

Así, en Primer año medio, con un alumno preparado para la profundización de sí mismo y el entorno que lo rodea, se propone el trabajo de la naturaleza y su relación con las artes, y en Segundo medio, la búsqueda de la propia identidad, en la corporeidad, la figura humana, el retrato y la incorporación de las artes escénicas. Tercero medio vuelve al entorno cotidiano como expresión cultural, observando especialmente el espacio de la arquitectura, para finalizar en Cuarto año medio con una visión y reflexión más profunda y crítica de los soportes contemporáneos, como el graffitti, comic y video, dialogando sobre la relación entre arte, cultura y tecnología.

Octavo básico y Cuarto medio, sólo comienzan a aplicar este renovado programa de estudio desde este año 2002, completándose así la implementación de la nueva reforma en sus últimos niveles. Dentro de este marco como contenidos mínimos, cada establecimiento educacional puede desarrollar su propio proyecto educativo.

A todo esto se agrega la incorporación de nuevos paradigmas y conceptos, como la idea de aprendizaje significativo, constructivismo, objetivos transversales donde destacan los propósitos que atraviesan los contenidos de las distintas asignaturas o subsectores, relacionado con valores, desarrollo del pensamiento, creatividad, reflexión y sentido crítico.

En esta realidad, el proyecto de formación de Profesores de Artes, también había de cambiar. Así en 1997, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, UMCE, comienza a trabajar en este proyecto de actualización de planes de estudio. Por ser una Universidad preferentemente pedagógica, se definieron en un sentido general, las áreas que abarcarían las distintas especialidades de Enseñanza Media, al mismo tiempo que las carreras de Educación Preescolar, Educación General Básica y Educación Diferencial.

El plan de estudio comprendería una visión y propuesta metodológica diferente en las disciplinas tradicionales en la formación inicial docente, como la filosofía, la antropología, la psicología o la evaluación, privilegiando el trabajo colegiado de equipos de profesores, quienes también intervendrían en el proceso de práctica en escuelas de los futuros profesores, desde el primer año de la carrera.

En las especialidades fue elaborándose un proyecto de programa de estudio que involucrara los avances tecnológicos de acuerdo a las necesidades de cada disciplina. Así, en la formación inicial de los profesores de Artes Visuales, se incluyen hoy áreas fundamentales dentro del hacer artístico-plástico como la pintura, el dibujo y la escultura, junto a la incorporación de tecnologías contemporáneas como el cine, el video y la imagen digital.

Paralelamente se ha intentado modificar metodologías, especialmente en la puesta en escena de la asignatura "Creación I y II" y "Proyecto de Creación I y II", cuatro semestres que se trabajan como tutoría y donde es el alumno quien determina su propia propuesta de trabajo, a partir de la cual desarrolla obra y fundamentación teórica, a modo de seguir las pautas de una investigación esencialmente monográfica.

Este plan, que se empieza a aplicar en el año 1998, ya tiene en el año 2002, la primera promoción finalizando su carrera. El proyecto ha sido evaluado permanentemente de manera formal e informal, aplicándose pautas a partir de instancias externas como el Ministerio de Educación de Chile, visitantes extranjeros y la comisión FID (formación inicial docente), en la Universidad. Reconocemos desde esta evaluación, aciertos y debilidades.

A nivel de Departamento de Artes, se ha reflexionado y analizado el desarrollo de nuestro proyecto y el logro de objetivos propuestos, diálogo que aún continúa y que ha despertado polémica entre profesores y alumnos, puntualizando alcances sobre las diferencias metodológicas, disposición al cambio y al trabajo colaborativo e incluso a la revisión de un concepto de arte. Tal reflexión motiva desde distintos ámbitos, sugerencias y búsqueda de soluciones, entre las cuales quizás una nueva propuesta de plan de estudio, al mismo tiempo que la toma de conciencia de nuestras diferencias, la necesidad de acuerdos y mayor compromiso en la acción docente por parte de alumnos y profesores.

Desde un rincón en la oficina y sentados frente al espejo, volvemos a visualizar a Alicia buscando opciones y caminos en su país de las maravillas.. Sentados frente al espejo imaginamos las alternativas de conciliación entre realidades y propuestas tan diversas en el país de la educación artística contemporánea, donde el objetivo significativo, fundamental, transversal y evidente, es la necesidad de un cambio en el que las partes se involucren con un todo en apariencia disperso, pero que se unifica en el mismo arte como valor humano.

Alicia conversaba con la reina blanca, cuando de pronto ésta grita desesperada asustando a la niña - ¿Qué pasa? - pregunta Alicia - Es que en unas horas más me clavaré el dedo con el alfiler de mi chal y sentiré mucho dolor - dice la reina. Pero eso aún no ha sucedido - responde Alicia...

Tu no entiendes - contesta la reina blanca - en este país las cosas suceden en otro orden en el cual, lo que pasó, pasará. Como cuando dices mañana comeré mermelada. . . En realidad nunca llega mañana, todo es ayer... (En referencia a "Al otro lado del espejo", cuento de Lewis Carroll).

Alicia camina en el país de la Educación Artística, un tanto desconcertada y confusa, hasta que el conejo en su pasar apresurado, le advierte de los conceptos presentes, las alternativas y las posibilidades.. Alicia camina creyendo en el tamaño de las formas que cree ver, hasta que de pronto las flores crecen y cambian sus colores.

Alicia investiga, lee, mira y escucha por sí misma, aún cuando pareciera que su hacer es mecánico, sus sentidos van lentamente, esta vez con la ayuda del gato, experimentando y despertando. Entonces toma un trozo de hongo que le sirve para disponer libremente y a voluntad, de la medida de las cosas y las dimensiones de la realidad. Así es como Alicia empieza a ser capaz de traspasar voluntariamente a uno u otro lado del espejo.

El guía - profesor de arte - requiere de ciertas condiciones especiales para estar con el alumno en este y al otro lado del espejo. Requiere manejar en sí mismo esta posibilidad, a la vez que saber sobre el momento preciso en que Alicia encuentra la llave del país de la educación artística y por tanto se aproxima a alcanzar la comprensión del mundo del arte.

Quizás, el momento es cuando las emociones y la afectividad están en la conciencia como realidad presente y condicionante del problema ético en el manejo de sí mismo y su relación con otros. También cuando la expresión y la creatividad se unen al dominio de conceptos y a la manipulación de materiales y técnicas. Cuando las acciones se enmarcan en relación a ciertas reglas del juego...

Alicia entra en los caminos de la reina de corazones en busca de respuestas y dispuesta a respetar su autoridad, así descubre las dificultades y pierde por un momento la confianza en las normas que definen las jugadas. En ese momento se ve obligada a recurrir a su creatividad para salvar la participación en el juego, y para constatar por sí misma la certeza de que su imaginación la conducirá a resolver, analizar, crear alternativas y hacer posible lo que parecía imposible.

El país de la educación artística, es un espacio que se recorre cada vez como si fuera la primera, aún cuando la suma de nuestras visitas al país - nuestra experiencia - nos va aportando el aumento de las opciones, la información, el conocimiento, las herramientas y la flexibilidad necesaria para la propia vida, la relación en la vida con los otros y nuestra propia creación.

Sobretudo, en este mundo contemporáneo del arte, las acciones y las obras del artista, son el símbolo concreto de una opción fundamentada en el ser personal y social de nuestra actualidad reflejada en el espejo, donde podemos aprender unos a otros para reflexionar y comprender.

Alicia, como profesora de arte de este siglo XXI, estará mejor preparada para enfrentar los desafíos de la formación permanente y recoger las necesidades de los centros educacionales de hoy, para promover el cambio y la mejora en la calidad de la educación.

Bibliografía

- Arnheim, R. (1993) Consideraciones sobre la Educación Artística. Barcelona: Editorial Paidós.
- Carroll, L. (1992) Alicia en el país de las maravillas - Al otro lado del espejo. México: Editorial Porrúa.
- Gardner, H. (1994) Educación artística y desarrollo humano. Barcelona: Editorial Paidós.
- Gardner, H. (2001) Estructuras de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples. Santiago: Fondo de cultura económica.
- Lowenfeld, V., Brittain, W.L. (1972) Desarrollo de la capacidad creadora. Buenos Aires: Kapelusz.
- Ley orgánica constitucional de Educación, LOCE Diario Oficial de Chile, 1990.
- Objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios de la Educación Media. Editado por el Ministerio de Educación de Chile, 1997.
- Plan y Programas de Estudio, carrera de Licenciatura en Educación en Artes Plásticas y Pedagogía en Artes Plásticas, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, UMCE, 1998. (Proyecto FID).
- Plan y Programas de Estudio, Educación Artística (artes visuales), para primer y segundo año de Enseñanza Básica, División de Educación General Básica, Ministerio de Educación de Chile, 1996.
- Plan y Programas de Estudio, Educación Artística (artes visuales), para el tercer y cuarto año de Enseñanza Básica, División de Educación General Básica, Ministerio de Educación de Chile, 1997.



http://www.umce.cl/~dialogos/n04_2002/nunez.swf

REVISTA ELECTRÓNICA DIÁLOGOS EDUCATIVOS. AÑO 2, N° 4, 2002
ISSN 0718-1310

Programas de Estudio de Artes Visuales, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo año Básico, Ministerio de Educación de Chile, 1998, 1999, 2000, 2001.

Programa de Estudio de Artes Visuales, Primero, Segundo, Tercero y Cuarto año de Educación Media, Ministerio de Educación de Chile, 1998, 1999, 2000, 2001.