

PROCESOS DE MEDIACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LAS ARTES VISUALES EN LA ESCUELA SECUNDARIA

Victoria Eugenia Morton Gómez

Universidad Pedagógica Nacional, Ajusco, Ciudad de México, México
vemorton67@hotmail.com

María Sofía García Romo

Universidad Pedagógica Nacional, Ajusco, Ciudad de México, México
sofia.garcia@itelcel.com

RESUMEN

Esta investigación surge de tres estudios previos sobre el papel de la educación artística en los procesos formativos, los cuales se realizan desde una línea de trabajo sobre formación de docentes de educación artística en educación básica en tres instituciones mexicanas. Este estudio, de corte cualitativo, tiene como finalidad impulsar una conciencia pedagógica que contribuya a generar procesos de aprendizaje desde el desarrollo del pensamiento visual a través del contacto con el arte y la cultura, y recuperar los saberes docentes en torno a los procesos de mediación en la enseñanza de las artes visuales y otras disciplinas artísticas. Los resultados de la investigación que se presentan en esta ponencia, se centran en algunas narrativas que se construyeron por un grupo de profesores de artes visuales de secundaria sobre procesos relevantes de su experiencia en la gestión cultural y en la enseñanza de artes visuales a jóvenes de Secundaria.

Palabras clave: Enseñanza, artes visuales, secundaria, experiencias

1. INTRODUCCIÓN

Esta investigación desarrolla un análisis de los procesos de significación que los docentes de artes visuales de nivel Secundaria del sistema de Educación Pública de México han elaborado sobre sus estrategias de enseñanza a través de un proceso reflexivo generado a partir de un dispositivo de intervención que crea condiciones para que reconozcan sus prácticas de gestión cultural y de enseñanza de las artes visuales y las condiciones en las que realizan su enseñanza. En esta ponencia se presenta la estructura a la que llegan los profesores que participaron en este proceso, que consiste un reconocimiento de sus atinos metodológicos y logros en el aula y algunos lineamientos que expresan para un libro didáctico, los cuales las autoras desarrollan posteriormente y es publicado por el Instituto Nacional de Bellas Artes de México.

2. REFERENTES TEÓRICOS

Las distintas formas de entender los énfasis que deben imprimirse en los procesos formativos de educación artística, han sido influidas por distintas orientaciones teóricas que cobran sus características y personalidad propia en función de los valores que se le otorgan a las disciplinas artísticas al interior de la escuela, en la familia, en los grupos culturales y en la sociedad. Cada una de estas orientaciones otorga un lugar distinto al docente y al tema de la enseñanza artística. En lo que se refiere a la construcción teórica sobre el tema de la enseñanza artística, se destacan actualmente enfoques como pragmatismo que recupera la noción de experiencia de la Pedagogía progresista de John Dewey, el enfoque de Educación por el Arte, el enfoque cognitivo, y el multicultural; cuyos conceptos han abonado el campo de la educación artística en nuestro país, y en particular ha sustentado la investigación que compartimos en esta ponencia. La *Educación por el arte* 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 y auditiva. Constituye un enfoque integral de la realidad que, 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 (Read, 1991: 247-248). 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. De los valiosos aportes del planteamiento de la *Educación por el arte* se han derivado importantes propuestas para el nivel escolar, las cuales plantean que la finalidad suprema de una educación auténtica es la educación del individuo en una sociedad libre.

La investigación que presentamos se centra en la creación de un espacio de reflexión para el análisis de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las artes visuales, donde se crean las condiciones para que los docentes de secundaria, a quienes poco se les ha preguntado sobre su quehacer, recuperen su método de enseñanza de las artes. Partimos del supuesto de que las distintas maneras de acercamiento al pensamiento artístico pueden generar en niños y jóvenes oportunidades diversas para arribar al proceso de diferenciación de las cualidades de las obras artísticas creadas por la humanidad. Sabemos que las experiencias que se transitan en el aula no son las únicas y que existen otros procesos que inciden en la formación artística y en prácticas de enseñanza afortunadas o poco afortunadas. Pero es innegable que en el acercamiento a experiencias con obras artísticas, se establece una gama diversa de relaciones, tanto para reconocer y representar las ideas, imágenes y sentimientos, como para traducir y expresar con los materiales de los lenguajes artísticos nuevas metáforas de lo que la obra comunica o de lo que se logra percibir de la misma.

La percepción, la sensibilización tanto como el hecho creativo exigen miles de interacciones entre las cualidades visuales que emergen a través de la manipulación de materiales y de las cuales se puede alcanzar un propósito artístico. Estos procesos al tratar con la visualización de las cualidades de los objetos, y al estar dirigida a la creación y control de las formas, el color, las texturas, en el caso de las artes visuales; viene a ser un modo de inteligencia que opera en el dominio de lo cualitativo, por lo tanto, podemos pensar en este tipo de actividad como inteligencia cualitativa.

La inteligencia cualitativa que se desarrolla a partir de la experiencia artística requiere del sujeto una atención a múltiples aspectos del entorno así como una preparación sensible para llegar a un proceso de interiorización y de percepción estética, que integre en una experiencia total las características culturales del fenómeno u objeto artístico con el cual se produce una interacción. De este modo, un camino para una verdadera comprensión del aprendizaje y la enseñanza artística ha sido la exploración de los aspectos productivo, crítico y cultural, o contextual, comunicativo y expresivo -ejes que se manejan en los planes y programas de artes en secundaria en nuestro país- de las obras plásticas y visuales. De ahí la importancia de analizar cómo los saberes de los docentes de artes visuales reflejan una gama de relaciones entre cultura visual, orientaciones relativas a la enseñanza artística y experiencias sedimentadas en las reflexiones sobre su trabajo en el aula. Por lo anterior el marco teórico incluye una amplia reflexión sobre el significado de cultura que sintetizaremos por razones de espacio.

Encontramos distintas perspectivas para explicar la noción de cultura, para algunos es predominante la noción de patrimonio como resultado de la actividad intelectual y artística del hombre (Efland, 1994:78-84). Bajo esta forma de ver la cultura, lo que se requiere en una sociedad es la conservación, la transmisión y la distribución. Desde una perspectiva cognitiva se entiende la cultura como algo que la organización es, por lo que su interés se centra en explicar los patrones que hacen posible la acción organizada. De acuerdo a la rama de la antropología cognitiva, la cultura es un sistema de conocimientos compartidos o un sistema de conocimientos y creencias producto de una permanente producción intelectual y artística, por lo que interesa es participar en dicho proceso. La cultura entendida desde su acepción más amplia, desde una perspectiva más bien dinámica, nos lleva a plantearnos de qué manera el hombre se apropia de todo aquello creado socialmente así como de las formas en que accede a los bienes culturales, los que a su vez tendrá que recrear para continuar desarrollando todos los aspectos que constituyen la vida humana, a través de los conocimientos del arte y la ciencia con los cuales logrará cada individuo una integración de los espacios de la vida social; así, mediante un proceso de representación y reelaboración simbólica, se reorganizará la propia experiencia y se estimularán las capacidades creadoras de una colectividad.

Por lo anterior, se ha dicho que el arte descubre nuevos aspectos de la realidad; es un lenguaje por medio del cual el ser humano pretende comunicarse con los otros a través de una buena factura de sonidos, imágenes, etcétera, siendo así un fenómeno de la cultura. Por tanto, constituye, dentro de la misma, una esfera autónoma con sus fines y valores propios que se encuentra provista de resquicios por los cuales circula libremente un amplio movimiento de vaivén hacia otros dominios de la cultura y de la vida.

Bajo estas consideraciones algunos investigadores han planteado que para cumplir con la virtual función de la educación artística, es necesario promover, desde el ámbito educativo relaciones activas con la naturaleza, con los espectáculos, con las obras de arte y con la vida cotidiana, para suscitar una comprensión cada vez más rica de la realidad y desarrollar mejores condiciones para transformarla. Nosotros planteamos que además es necesario tomar conciencia de las prácticas, estilos de enseñanza, y de las mejores formas de promover aprendizajes; por eso diseñamos el dispositivo de intervención en la etapa del estudio que deseamos compartir en esta ponencia.

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Este estudio de corte cualitativo basado en un dispositivo de intervención para una entrevista colectiva, permitió reconstruir y resignificar la manera en que se visualizan los profesores de artes de Secundaria de la ciudad de México y compartir un discurso que se va transformando durante la aplicación del dispositivo de intervención, el cual parte de la consideración de que el docente es un profesional reflexivo con la capacidad de recrear los procesos que genera en el aula cuando aborda contenidos artísticos, en particular artes visuales.

La investigación tuvo varias etapas hasta la recuperación de las estrategias de enseñanza que los docentes consideraron afortunadas para enseñar artes visuales, en esta ponencia nos centraremos la descripción y resultados del dispositivo de reflexión y descubrimiento de los métodos de enseñanza de las artes visuales. Este dispositivo consistió en un taller de intervención que llamamos: "Descubriendo mi método de enseñanza de las artes visuales" el cual se llevó a cabo en el Museo de Arte Moderno en el área de Servicios Educativos de la ciudad de México. Asistieron nueve docentes de Secundaria técnica de diferentes zonas de la ciudad, cuatro hombres y cinco mujeres.

Una vez que se explicó en qué consistía el taller y por qué era importante reflexionar sobre las condiciones en las que se realiza la enseñanza de las artes visuales, los recursos que se requieren, el uso de materiales y la importancia de la definición de criterios en la selección de los materiales para atender los ejes de comunicación, apreciación y contextualización, tal y como se establece en los Planes y Programas de Secundaria, se realizó una actividad de integración con el uso de listones para propiciar un trabajo colectivo que permitiera reflexionar en torno a su rol en el proceso de enseñanza de las artes visuales, pero a su vez con el fin de reconocer cuáles son los recursos con los que cuenta y pone en juego en este proceso.

Al finalizar esta actividad se les explicó que esta tenía por objetivo ver cómo se realiza el trabajo en equipo y cómo nos relacionamos con quienes trabajamos, esto dio pauta para la siguiente actividad: *el rompecabezas* cuyos resultados permitieron descubrir algunos aspectos a los cuáles se les asigna un valor esencial por parte de los maestros.

Esta actividad propició una dinámica de trabajo en equipo -que según lo que expresan los docentes es poco usual- y que permitió la identificación de espacios y recursos con los que cuentan para realizar su trabajo. Es importante resaltar que uno de los espacios al que se le asignó un valor y una función importante fue al museo, sin embargo en el proceso de reconstrucción del método de enseñanza de artes visuales se observó una preocupación que se reitera, en relación a los materiales como si el mencionar la carencia de materiales reflejara necesidades de otra índole.

Durante la actividad se reflexionó acerca de los recursos más importantes para realizar el trabajo docente para la enseñanza de las artes visuales, luego el grupo las escribió en hojas de papel y posteriormente se ordenaron de acuerdo a la jerarquía que se les concede en el proceso de enseñanza aprendizaje de las artes plásticas y visuales.

Los docentes expresaron el valor de su papel como docentes de artes, a pesar de que dicen tener poco reconocimiento en sus centros escolares, hicieron énfasis en las diferencias entre el docente de artes en el sistema formal y en el no formal y llegaron a una primer conclusión: *que la labor docente rebasa el aula, y que el maestro de artes es más que un docente un gestor de la cultura que debe reflexionar sobre sus consumos y preferencias culturales*, la condición del dispositivo creó un nuevo sentido del trabajo de enseñanza de las artes como puede observarse en el siguiente apartado.

4. RESULTADOS Y REFLEXIONES FINALES

Con esta conclusión el grupo fue ubicando, reconociendo e integrando como en piezas de rompecabezas, los recursos que consideran esenciales en la enseñanza de las artes, aún sin especificar tipos o características de materiales visuales, ni criterios de selección de los mismos, tema que se abordó en un siguiente momento de la aplicación de este dispositivo.

Los docentes dejaron impreso un panorama sobre los recursos con los que cuentan y las limitaciones que tienen para realizar su práctica docente se centraron en tres temática: los alumnos, la escuela (autoridades, colegas y directivos) y cuestiones personales y los materiales que refleja el cómo se viven por ser docentes de un contenido educativo poco valorado.

Es interesante la manera de focalizar su experiencia de enseñanza en carencias y dificultades tales como: materiales, ausencia de trabajo colegiado; la reiteración sobre los recursos, reflejó situaciones relativas a un descontento muy particular hacia prácticas autoritarias que ellos denomina "represoras y autoritarias" y de burocracia excesiva en los centros escolares: "las políticas y formas de evaluación entorpecen nuestra libertad y creatividad", "el cómo somos evaluados afecta nuestra práctica".

Otros aspectos que mencionaron están relacionados con la gestión escolar, es decir, el uso de materiales y la distribución de espacios, el número de alumnos en cada grupo y grado escolar. Algunos otros están relacionados con el ambiente laboral, como: identificación de "mobbing" y la función específica que el docente tiene frente a los otros docentes y al directivo, como "punching bag" o como organizador de eventos especiales (festivales, concursos) que comprometen la imagen hacia el exterior de la escuela y todo lo anterior deja en claro, por consecuencia directa, la distracción del papel de los docentes de sus funciones de enseñanza de las artes visuales como podemos observar en la siguiente tabla:

Tabla 1. Clasificación de las temáticas abordadas por los docentes en la entrevista colectiva.

YO, DOCENTE DE ARTES VISUALES			
Limitaciones		Recursos con que sí cuento	
ALUMNOS	Sociales (contexto familiar y social de los alumnos) Contexto familiar (alumnos) Apatía (de los alumnos y del maestro)	IMAGEN	Láminas Revistas Libros Copias Fotos
PERSONALES	Distancia geográfica (ubicación del centro de trabajo) Tiempo (sesiones, inversión a la cultura)	MATERIALES	Computadora Proyector Diapositivas
ESCUELA	Espacios (físicos) Económicas (no hay presupuestos) Falta de continuidad en grados y grupos Material "riesgoso" Grupos numerosos (saturados) Exceso de burocracia Políticas represivas y autoritarias	OTROS	Objetos cotidianos Museos Capacidad creativa e inventiva del docente Trabajos anteriores

Sobre la tercer temática abordada durante la entrevista grupal acerca de cuestiones personales los docentes mencionaron la compra de materiales que ellos efectúan para la realización de algunas actividades dentro de la escuela y que no se rembolsa y la falta de tiempo, pero esta vez relacionado el traslado de su casa al lugar de trabajo, además esta falta de tiempo la relacionaron también con no poder crecer profesionalmente. El factor tiempo también se reitera y podría interpretarse, en esta etapa de reflexión, como una resistencia al cambio de su práctica educativa, o un desplazamiento de su angustia que se deposita en el tiempo. No obstante que en la ciudad de México el tiempo de desplazamiento de un centro escolar a otro les puede llevar en ocasiones hasta dos horas.

De los recursos con los que si cuentan y que reconocen después del trabajo de integración con las actividades del dispositivo de intervención, es posible destacar tres nociones de recursos que suelen utilizar los docentes: el primero es la imagen (pocos utilizan objetos), el uso exclusivo de ésta para su práctica docente, los medios son varios: revistas, láminas, libros, copias.

Algunas características de estos materiales es que: son propiedad de los docentes que provienen también de imágenes que llegan a los docentes por azahar, en resumen existe un uso excesivo de material impreso y una reducción de materiales en tercera dimensión, según la experiencia de los docentes, esto se debe a "la falta de un espacio físico que facilite el manejo de materiales" y a "la peligrosidad" de algunos de ellos o "al uso inadecuado que los alumnos hacen de él".

El segundo tipo de uso de recursos para la enseñanza de las artes visuales está directamente relacionado con los recursos tecnológicos para utilizar la imagen: proyector, computadora, pared blanca, en el caso de imágenes impresas utilizan libros, revistas, láminas, y también hacen uso de objetos cotidianos y eventualmente asistencia a museos, la capacidad creativa e inventiva del docente y la recuperación de trabajos anteriores. La noción de recurso que tienen los docentes se limita al uso de materiales impresos, con las especificidades que mencionamos.

De este proceso sobre la discusión y referencias individuales de los docentes es posible identificar algunas características referidas a su práctica escolar para la enseñanza de las artes visuales:

- Está basada en la imagen, es el punto de partida del docente.
- Toman en cuenta la actitud de los alumnos para evaluar su desempeño y para identificar temáticas de interés de los alumnos para plantear actividades.
- Toman en cuenta el contexto social de los alumnos para decidir sobre el uso de materiales, actividades y temáticas
- Existe una somera búsqueda de materiales visuales nuevos y el uso de materiales antiguos con poco acceso a los recursos didácticos creados por instancias oficiales.
- Reducción de materiales plásticos y aumento de material impreso: libros, revistas, láminas.
- Las mayores limitaciones desde la experiencia de los profesores están en el centro educativo: la escuela (directivos, colegas, autoridades)

Para cerrar nuestra contribución cabe destacar que después del proceso de integración con las actividades del dispositivo de intervención y el uso de algunas imágenes que les propusimos, los profesores empiezan a descubrir lo que llamamos *prácticas afortunadas* en las que recuperan la noción de recurso didáctico y refieren prácticas de enseñanza que involucran aspectos plásticos y visuales. Incluso al presentarles imágenes con alta densidad de aspectos visuales: color, composición, uso multidimensional del plano, movimiento, textura, diversidad temática, estilos, épocas, técnicas, historia y contextos culturales, se observó una tendencia a clasificar las imágenes por su ubicación en los contenidos de los programas de secundaria. Este giro en su actitud, conciencia y expresión de *las prácticas afortunadas* se observó después de varios ejercicios del dispositivo de intervención en particular cuando concluyen un análisis de cómo se ubica el docente en procesos de gestión cultural en el sistema educativo y sobre todo cuando se les propusieron imágenes para su tratamiento didáctico.

Con este estudio hemos vislumbrado formas distintas de acompañamiento entre docentes y artistas para recuperar lo que entendemos con *prácticas afortunadas* para acercar a niños y jóvenes a la educación artística y en esta parte del camino, y también como producto de esta investigación, hemos generado un material didáctico que se ha piloteado en varios espacios educativos y se encuentra como libro con el título: "Cómo enseñar artes visuales con imaginación" en el repositorio digital del Instituto Nacional de Bellas Artes de México nuestro país. Con esto podemos afirmar que es necesario romper con ciertas prácticas sedimentadas que impiden al docente reconocerse y valorar su quehacer cotidiano y descubrir la esencia y valor de sus estrategias de enseñanza y ofrecer un acompañamiento y apoyo cercano que les permita revalorizar sus experiencias y sus prácticas.

BIBLIOGRAFÍA

- Abad, J. (2009). *Usos y funciones de las artes en la educación y en el desarrollo humano*. En: Educación Artística, cultura y ciudadanía. pp.177 España: Fundación Santillana-OEI.
- Chalmers, F. Graeme. (2004). *Educación Artística Multicultural*. España: Paidós
- Dewey, J. (2008). *El arte como experiencia*. Barcelona: Paidós.

- Efland, A. (2004). *Arte y cognición: la integración de las artes visuales en el currículum*. (A. Mata, Trad.) Barcelona, España: Octaedro.
- Eisner, E. (1995). *Educación la visión artística*. Barcelona: Paidós.
- Morton, V. E. (2001). *Una aproximación de la educación artística*. México: Universidad Pedagógica Nacional.
- Read, H. (1991). *Educación por el arte*. Barcelona: Paidós.

CURRÍCULO

Victoria Eugenia Morton Gómez

Catedrática e investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional, México. Psicóloga de formación, con grados de Maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación por la Universidad Iberoamericana y de candidato a doctor por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, España. La línea de investigación a la que se ha dedicado es: Educación artística y formación de docentes de Educación Básica.

María Sofía García Romo

Labora en el área pedagógica del Museo "El estanquillo" en la Ciudad de México cuenta con estudios en Artes Visuales y con grado de maestra en Desarrollo Educativo por la Universidad Pedagógica Nacional México, actualmente se especializa en Gestión Cultural.