

**EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y ACTITUDES EN LA ENSEÑANZA DE LAS
ARTES:
PROYECTO “CRE-ARTE”**

Jenny Alonso Baños
alonsojenny_baos@hotmail.com

Resumen

La presente ponencia presenta los resultados del proyecto CRE-ARTE que se aplicó durante los últimos tres años en la Escuela Secundaria Técnica no. 4 “José Agustín Arrieta” ubicada en Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, del cual surge la metodología que se expone a continuación detalladamente. Se hace referencia en el presente trabajo a las investigaciones realizadas sobre las prácticas educativas de la asignatura de artes en educación secundaria tomando como unidad de análisis la constitución e interacción de sujetos individuales para mostrar las experiencias educativas, perspectivas e identidades como actores de la educación así como los procesos de socialización. Tomando en cuenta el análisis que muestran las problemáticas que viven día a día los actores de la educación en la modalidad de secundaria.

Palabras claves: arte, educación secundaria, enseñanza de las artes, experiencias educativas.

Planteamiento del problema y justificación

La educación artística en los últimos años ha adquirido importancia en la agenda educativa de Iberoamérica frente a la crisis de la escuela como institución de formación para la vida y ante las frecuentes muestras de deterioro en la vida cotidiana, podemos mencionar la violencia, la desintegración del tejido social, la fragmentación de las relaciones entre las personas, la diversidad cultural y migración, entre otros factores que intervienen en el fenómeno educativo.

La educación se convierte en uno de los ámbitos de mayor importancia en diversas sociedades ya que crea la posibilidad de fomentar valores, habilidades y competencias en diversas disciplinas del conocimiento. En este sentido, la educación artística, se convierte en un medio que favorece a los estudiantes la apropiación del medio que los rodea practicando la ética y la estética.

A pesar de los grandes avances científicos y tecnológicos, las reformas políticas y económicas nacionales e internacionales, la educación artística se mantiene rezagada de los avances y aplicaciones en los sistemas educativos en comparación con otras materias como español, matemáticas o ciencias. El analfabetismo estético se suma al analfabetismo digital y al manejo de un segundo idioma, marcando una situación de exclusión para miles de ciudadanos.

La importancia de la educación artística radica en proporcionar a los alumnos herramientas corporales, intelectuales y estéticas las cuales promueve una formación integral. Desde la educación griega se promovía el desarrollo de la mente, cuerpo y espíritu, lo retoma Comenio en su obra *Didáctica magna* (1922), y recientemente organismos internacionales como la ONU (2010), UNESCO (2010) resaltan a la educación artística como medio para fomentar valores, crear una cultura de la paz y formar ciudadanos con pensamiento crítico y propositivo.

En los últimos años la educación artística se presenta como herramienta indispensable en la formación integral del estudiante, reconocida por algunos teóricos como Gardner (1994), Schmelkes (1994), Eisner (1995), Efland (2002), entre otros. La importancia de la educación artística radica en proporcionar a los alumnos herramientas corporales, intelectuales y estéticas que promueven entre otras cosas la creatividad, valores, el trabajo en equipo y desarrollo de habilidades cognitivas, entre otros.

Este proyecto surge en el contexto escolar de la Secundaria Técnica 4 al observar que los estudiantes utilizan gran parte de su tiempo libre a la televisión, el internet o los video juegos en lugar de realizar tareas escolares o actividades físicas. Se ha observado también en algunos estudiantes conductas que reflejan baja autoestima continuamente vinculada a bajo rendimiento escolar.

Por otra parte, el plan de estudios 2011 propone la especialización de artes con énfasis en una disciplina artística: música, danza, teatro o artes visuales durante los tres años cursados en la educación secundaria. Esto genera en los alumnos que tienen habilidades específicas diferentes a las asignadas en la materia una frustración y limitación a sus capacidades artísticas naturales debido a que no tienen la capacidad de elegir el área que más les agrade.

Referentes teóricos

Retomando el tema de la cultura, los estudios recientes demuestran que, de acuerdo a Morin (SEP, 2012), los nuevos paradigmas educativos reconocen la integralidad del cuerpo, la mente y el comportamiento humano en relación con uno mismo, con otras personas y con la sociedad. Para este autor, estamos ante una transformación civilizatoria para dejar atrás una preparación de los estudiantes para la competencia, el enfrentamiento y la violencia de unos contra otros; el propósito es formarlos en un modelo más cooperativo, solidario y democrático teniendo como marco regulatorio el cuidado de sí, así como el cuidado y el respeto a la diversidad para la convivencia. Aprender a ser y a convivir mejorará las relaciones humanas entre las personas reducirá la violencia estructural de nuestras sociedades y traerá como consecuencia una mejor la calidad de vida para todos.

La educación artística se convierte en una necesidad para la sociedad como liberación de ansiedad, depresión, estrés y rutina de la vida. Como lo menciona López (1993) el valor de la educación artística reside en su facultad de aproximarnos al mundo y sus gentes, porque nos enseña tangiblemente lo que otros piensan, a comprender, admitir y tolerar otras formas de sentir y de pensar, esto es parte fundamental en la concepción de nuestro proyecto.

Al respecto la UNESCO menciona que las artes favorecen en los educandos una visión creadora y abierta que los motiva a participar de manera activa en el mundo en el que interactúan y conviven; de manera particular, consideran que se favorecen procesos cognitivos, como la memoria, la concentración, la atención y la creatividad, entre otros.

Sobre la importancia de las artes en la educación Schmelkes (s/f) añade a las necesidades básicas como: el afecto, el sentido de pertenencia, la autoestima (personal y cultural), la recreación, la creatividad y la visualización del futuro. Es por ello que se gira la atención a los alumnos de secundaria para optimizar sus habilidades y fomentar el gusto artístico.

El tema de la educación artística es retomado en los países afiliados a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con el objetivo principal de impulsar la enseñanza de las artes para los niños y los jóvenes para proporcionar herramientas que les permitan comprender la vida y desenvolverse en ella. Por otro lado, los especialistas en el desarrollo de los menores y los adolescentes argumentan, de manera general las artes favorecen en los educandos una visión creadora y abierta que los motiva a participar de manera activa en el mundo en el que interactúan y conviven (Gardner, 1991, 2008; Csikszentmihalyi, 1998; Read, 1991; Frega, 2006). De manera particular, consideran que se favorecen procesos cognitivos, como la memoria, la concentración, la atención y la creatividad, entre otros. Asimismo, “las artes contribuyen a que niños y jóvenes valoren la cultura a través del reconocimiento y análisis de sus diversas manifestaciones” (SEP,2011:34).

Cre-Arte

La intención del método CRE-ARTE aspira a formar al individuo desarrollando su personalidad de modo integral y armónico. El desarrollo abarca dos aspectos fundamentales el externo y el interno; formación externa fomenta el desarrollo de facultades físicas y la formación interna fomenta el desarrollo de capacidades intelectuales, formación de hábitos, el sentimiento estético y creador, el desarrollo de una personalidad propia capaz de convivir dignamente dentro de la comunidad en la que se integre.

Es por ello que la propuesta metodológica da la apertura para que el estudiante desarrolle el área artística de su elección, después de una formación en las áreas artísticas, con la finalidad de que fomente su creatividad, expresión corporal, sensibilidad y que en consecuencia, el desarrollo de

esta actividad artística coadyuve en su formación integral impulsando el crecimiento de su autoestima y la mejora de su desempeño académico.

Ante una educación escolar con una creciente influencia tanto de los medios de comunicación masiva como de los adelantos científicos y tecnológicos, particularmente en lo relativo al área informática, es necesario reafirmar el carácter humanístico del trabajo escolar, a efecto de evitar la formación de individuos con un grado de desarrollo limitado en su esfera afectiva, en sus emociones y sus sentimientos, en sus actitudes y sus valores.

Tomando como unidad de análisis la constitución e interacción de sujetos individuales para mostrar las experiencias educativas, perspectivas e identidades como actores de la educación así como los procesos de socialización. Tomando en cuenta el análisis que muestran las problemáticas que viven día a día los actores de la educación en la modalidad de secundaria.

Metodología

Se basa en la consideración del niño desde la parte biológica, social, psicológico y emocional. Siendo en entorno el detonante para que a través de las artes (música, teatro, literatura, artes visuales) que vinculen temas de otras asignaturas para lograr un aprendizaje y asimilación de conocimientos de manera más cotidiana y práctica. El objetivo del proyecto es hacer las artes parte de la visión humanista del alumno propiciando el aprendizaje permanente y la vinculación constante a la producción artística local, nacional e internacional.

Se realiza un estudio de corte cualitativo, exploratorio, que se efectúa en tres momentos:

1. Diagnóstico inicial de actitudes y habilidades artísticas. (expresión corporal, sensibilidad estética)
2. Diseño y aplicación de la propuesta de intervención a partir de un taller denominado CRE-ARTE con los siguientes propósitos:
  - Desarrollar en estudiantes de educación secundaria las habilidades artísticas: creatividad, expresión corporal y sensibilidad estética.
  - Impulsar cambios de conducta en el estudiante a partir de la mejora de su autoestima, trabajo colaborativo y su desempeño académico.
3. Evaluación de del proyecto CRE-ARTE.

Diagnóstico	Diseño y aplicación de la propuesta de intervención	Evaluación final
1.- Rúbrica de habilidades y actitudes artísticas 2.- Guion de entrevista 3.- Valoración de su desempeño académico inicial (kárdex)	1.- Diseño didáctico del taller CRE-ARTE 2.- Aplicación del taller cre-arte	1.- Rúbrica de evaluación (demostración final de habilidades artísticas y actitudes) 2.- Guion de entrevista 3.- Valoración de su desempeño académico final (kárdex)

Tabla 1. Elaboración propia

La propuesta de intervención CRE-ARTE se divide en cinco momentos, considerando los tiempos disponibles y la pertinencia de los mismos.

Módulo 1	Módulo 2	Módulo 3	Módulo 4	Módulo 5
El Arte en tu mundo	Aprender arte-sentir el arte	Manteniendo la creatividad permanente	El arte y tu	Liberando al artista: proyecto de vida

Tabla 2. Elaboración propia

Estructuración de la metodología se presenta de la siguiente manera, es importante aclarar que se parte de la motivación del alumno aprovechada como motivo del aprendizaje, se propone tener en cuenta dos factores primordiales en los alumnos: su estado emocional y su alimentación. Ya que se ha demostrado que los dos aspectos deben ser cuidados en los estudiantes para lograr una calidad de vida eficiente y eficaz.

CONTEXTO EDUCATIVO	
Enseñanza	El docente es el responsable como experto y guía de la situación didáctica y en especial de las actividades de reconstrucción de los contenidos curriculares, la enseñanza se corresponsable de los actores de la educación. Destaca que el proceso de desarrollo psicológico, biológico y social no es independiente o autónomo de los procesos socioculturales en general. Su aplicación es fácil y breve, la teoría se asimila y se lleva a la práctica, siendo ejemplo el docente, teniendo como idea fundamental; lo que ha de hacerse, debe aprenderse haciéndolo.
Metas de la educación	Se debe favorecer y potenciar el desarrollo integral del alumno. La enseñanza completa del arte debe comprender la síntesis y el análisis. Y deben continuarse los ejercicios hasta adquirir el hábito de la práctica artística

Alumno	<ul style="list-style-type: none"> • El alumno en esta postura es un constructor activo de su propio conocimiento y el reconstructor de los distintos contenidos escolares a los que se enfrenta. • Protagonista y producto de las múltiples interacciones sociales en que se ve involucrado a lo largo de su vida escolar y extraescolar. • El alumno reconstruye los saberes, los analiza y propone.
Maestro	<ul style="list-style-type: none"> • El maestro debe encaminar sus esfuerzos docentes a promover el desarrollo psicológico, social y autónomo de los educandos. • Entienda el conocimiento disciplinario que posee como un “objeto de enseñanza”, como también es relevante que lo conozca con profundidad. Lo fundamental es que domine las disciplinas curriculares de la educación básica para realizar los vínculos a las diversas áreas académicas. • Es un agente cultural que enseña en un contexto de prácticas y medios socioculturalmente determinados, a través de actividades conjuntas e interactivas. Siendo un modelo de ejecución artística. • Debe ser capaz de identificar las cualidades artísticas de los alumnos y potenciarlas.
Aprendizaje	<ul style="list-style-type: none"> • Es un proceso en esencia interactivo • Elemento potenciador de ciertos elementos y procesos de aprendizaje que no han terminado de madurar y que se manifiestan a la actividad que se realiza de otro en un sistema. • Se vincula a las prácticas cotidianas artísticas, siendo ellos protagonistas en las actividades culturales locales. • La relajación, respiración y el conocimiento de sus potencialidades es la base fundamental para lograr el aprendizaje
Estrategias de enseñanza	<ul style="list-style-type: none"> • Se emplea el estudio dirigido, la investigación y argumentación de sus ideas. • Se consideran importantes y necesarias las actividades de enseñanza que promueven la mejora de las interpretaciones o reconstrucciones que los alumnos realizan sobre los contenidos escolares. • Se deben promover las situaciones de dialogo e intercambio de puntos de vista en torno a problemas y situaciones desafiantes planteados. • Insertar las actividades que realizan los alumnos en un contexto. • Fomentar la participación y el involucramiento de los alumnos en las diversas actividades y tareas. • Hacer uso explícito y diáfano del lenguaje a través de la lectura continua y analítica. • Relaciones entre los conocimientos que ya tienen y los nuevos. • El fin último es el uso autónomo y autorregulado de los contenidos por parte del alumno. • Se considera fundamental la interacción entre alumnos como otro recurso valioso para crear canales de información. • La práctica continua es la base del aprendizaje artístico, se puede partir de la imitación hasta lograr innovaciones y creaciones propias.
Evaluación	<p>En torno a los instrumentos o técnicas evaluativas a los que recurra, son válidos todos los que informen principalmente del proceso de construcción de los contenidos escolares. El profesor puede emplear distintas estrategias: registros de progreso, análisis de las actividades grupales, etc.</p> <p>La evaluación se realiza mediante el contraste de opiniones entre las partes implicadas, esto es, entre diferentes profesores, entre profesor y estudiante, etc. y se emplean instrumentos como la observación sistemática, los informes, la entrevista, el diario de aprendizaje, las listas de control, grabaciones, cuestionarios, etc</p> <p>La autoevaluación es importante porque los alumnos son los que valoran el grado de apropiación y aplicación de las técnicas.</p>

La interiorización debe contribuir, en definitiva, a la mejora de la vida emocional, de la imaginación, de la inteligencia, de la sensibilidad. Es por ello que las artes son un proceso mediante el cual se desarrollan las capacidades de expresión, comunicación, valoración y creatividad del ser humano; contribuyen a la formación integral del hombre como individuo y a la transformación del medio social en el que se desenvuelve. Son un recurso apropiado para desarrollar en los jóvenes habilidades artísticas que le servirán a lo largo de su vida para comprender su entorno y su cultura, esto permitirá que ellos adquieran un sentido de pertenencia.

Las estrategias de enseñanza incluyen el dictado para valorar tres aspectos del estudiante: la escucha activa, el uso correcto de la ortografía y la personalidad de acuerdo a la grafología. Las investigaciones que realizan los alumnos incluyen como mínimo tres aspectos; selección y análisis de información, uso de referencias bibliográficas y digitales, aplicación de sistema de citación. El uso de las tecnologías es la base de comunicación con los alumnos y ellos manipulan programas de edición y grabación para sus proyectos escolares.

El seguimiento al aprendizaje de los estudiantes se lleva a cabo mediante la obtención e interpretación de evidencias sobre el mismo. Éstas le permiten contar con el conocimiento necesario para identificar tanto los logros como los factores que influyen o dificultan el aprendizaje de los estudiantes, para brindarles retroalimentación y generar oportunidades de aprendizaje acordes con sus niveles de logro. Para ello, es necesario identificar las estrategias y los instrumentos adecuados al nivel de desarrollo y aprendizaje de los estudiantes, así como al aprendizaje que se espera.

Algunos de los instrumentos que pueden utilizarse para la obtención de evidencias son: Rúbrica o matriz de verificación, listas de cotejo o control, registro anecdótico o anecdotario, observación directa, producciones escritas y gráficas, proyectos colectivos de búsqueda de información, identificación de problemáticas y formulación de alternativas de solución, esquemas y mapas conceptuales, registros y cuadros de actitudes de los estudiantes observadas en actividades colectivas, portafolios y carpetas de los trabajos, pruebas escritas u orales.

Conclusiones

El proyecto se aplicó en la Escuela Secundaria Técnica No. 4 con el fin de atender a jóvenes de secundaria, en un primer momento se realizó el estado del arte seguido por el diseño de la propuesta CRE-ARTE que consta de cinco apartados fundamentales que pretenden desarrollar en los adolescentes la creatividad y así mismo reafirmar el carácter humanístico del trabajo escolar, a efecto de evitar la formación de individuos con un grado de desarrollo limitado en su esfera afectiva, en sus emociones y sus sentimientos, en sus actitudes y sus valores.

Se requiere que el docente sea muy perceptivo, creativo y que posea habilidades artísticas para poder guiar favorablemente a sus estudiantes. Ya que el docente es el agente activo de la enseñanza ya que se parte de la imitación para el aprendizaje del estudiante.

En este sentido se incluyen en la propuesta metodológica: características socioeconómicas, familiares y laborales de los estudiantes, los alumnos ante el aprendizaje se observan participativos y se reflejan los avances en la conducta, asimilación de conocimientos y resultados en las pruebas de evaluación. El conocimiento y el desempeño escolar en el estudiante refleja un 89% de aprobados en todas las asignaturas académicas y es notable el cambio en la disciplina respecto a los grados que no llevan el método, respecto a las experiencias, significados e identidades de los estudiantes es un aspecto relevante ya que ellos son los protagonistas de la actividad cultural local y los logros nacionales fomentan en autoestima en ellos.

Referencias

Aguirre, I. (1997), *El arte como sistema cultural y sus implicaciones en la educación artística*, en Huarte de San Juan. Psicología y Pedagogía, núm. 2-3, pp. 217-229.

_____ (2000), *Teorías y prácticas en educación artística. Ideas para la revisión pragmática de la experiencia estética*, Navarra: Universidad de Navarra.

- Csikszentmihalyi, M. (1997), *Aprender a fluir*, Barcelona: Kairos.
- _____ (1998), *Creatividad. El fluir y la psicología del descubrimiento y la invención*, Barcelona: Paidós.
- Delors, Jacques. (1996): *La educación encierra un tesoro*. Santillana: Ediciones UNESCO.
- Eisner, E. W. (1995): *Educar la visión artística*. Barcelona: Paidós
- _____ (1998) *Cognición y Curriculum: una visión nueva*. Bs. As., Amorrortu
- Efland, A., (2002): *Una historia de la educación del arte*. Barcelona. Paidós.
- Frega, A. L. (2006), *Pedagogía de las artes*, Buenos Aires: Bonum
- Gardner, H. (1991), *La mente no escolarizada*, Barcelona: Paidós.
- _____ (1995) *Inteligencias Múltiples*. Barcelona: Paidós
- _____ (1994): *Educación artística y desarrollo humano*. Barcelona: Paidós
- Goleman, D (2000) *El espíritu creativo*, Buenos Aires: Vergara.
- López García, C. (1993): "A propósito de la educación artística". Signos. Teoría y Práctica de la Educación nº 8. Pp. 84-93.
- Morin, E. (2001): *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión
- Read, H. (1991), *Educación por el arte*, Barcelona: Paidós.
- Rogers, Carl. (1992): *El proceso de convertirse en persona*. Barcelona, Paidós. (7ª ed.)
- Schmelkes, Silvia. *Las finalidades de la educación secundaria y el significado de los contenidos básicos*. SEP (s/f)
- SEP. (2011) *Las artes y su enseñanza en la educación básica*, México. P.34
- SEP (2011), *Plan de Estudios 2011*. México: pp. 42-43.
- UNESCO, *Segunda conferencia mundial sobre educación artística*. Seúl 2010

