

**EL APRENDIZAJE QUE ME DAN LAS ARTES:
LA PERSPECTIVA DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA**

VICTORIA EUGENIA MORTON GÓMEZ

1. Introducción

Las ideas y reflexiones de investigación que presentaré son el resultado de algunos años de trabajo en el campo de la Educación Artística, tiempo en el que he logrado construir una estructura conceptual sobre los procesos implicados en la enseñanza y aprendizaje artístico. Representan la primera etapa de una investigación sobre la comprensión de los procesos de enseñanza interdisciplinaria de contenidos artísticos en la educación básica específicamente en la escuela secundaria.

2. Objetivos del estudio

- a) La descripción y el análisis de la enseñanza de contenidos artísticos desde la perspectiva de distintos sujetos: estudiantes y profesores de secundaria.
- b) La identificación de la manera en que se lleva a cabo el proceso de enseñanza de la educación artística, y cómo dan cuenta de éste los profesores y estudiantes de la escuela secundaria pública.

3. Enfoque teórico-metodológico del estudio

Surgió de un fructífero diálogo con las teorías pioneras y los paradigmas más relevantes de la Educación Artística:

- a) La nueva Ola de la Educación Artística
- b) Enfoque sociocultural de la educación artística

- c) La investigación etnográfica para el estudio de la escuela

3.1 Instrumentos

Para el caso de los estudiantes:

- Entrevistas cualitativas a profundidad y observaciones de aula.

Aspectos que abordaron las entrevistas (por razones de espacio los aspectos subrayados son los que se desarrollarán en esta ponencia)

- Actividades preferidas dentro y fuera del aula
- Asignaturas del currículo que más les gusta y por qué
- Cómo eligieron el taller de artes plásticas y por qué
- Que aprendizajes obtienen de este taller
- Características diferenciales de éstos aprendizajes con otros del currículo escolar
- Aprendizaje que me dan las artes
- Acciones para la formación artística recomendados por los estudiantes

3.2 Criterios de selección de las escuelas:

- a) Nivel socioeconómico de la población que asiste a la escuela se trabajó en una escuela de nivel socioeconómico medio y en una de nivel bajo (ver contexto).
- b) Prestigio de la escuela en la comunidad

3.3 Contexto escolar

Una escuela secundaria que denominamos xx que cuenta con 1,050 alumno provenientes de un nivel socioeconómico medio.

Los talleres a los que pueden acceder los jóvenes de esta escuela durante los tres años de su educación secundaria en este plantel son: Educación musical, artes plásticas, artes gráficas, carpintería, dibujo técnico, electricidad, mecánica automotriz, corte y confección, bordados y tejidos, mecanografía, coro, grupo instrumental y banda de guerra. Pueden elegir uno de éstos por año es decir que al terminar su escuela secundaria habrán tomado tres de ellos.

La otra escuela secundaria denominada xy presenta características distintas: cuenta con 850 estudiantes distribuidos en 20 grupos con alrededor de 42 estudiantes por cada uno de ellos.

Se encuentra en una zona con un nivel medio alto de la zona sur, aunque su alumnado pertenece a un nivel socioeconómico bajo, es considerada una escuela “regular” por la comunidad, es decir “ni buena ni mala”, los estudiantes provienen de zonas de escasos recursos, principalmente del Ajusco de un barrio que denomina “la barranca”.

4. La perspectiva de los estudiantes de secundaria

Algunos de los supuestos básicos de este estudio surgieron de una necesidad por superar la idea de que la Educación Artística es un lujo reservado sólo a sectores privilegiados, un entrenamiento o un complemento decorativo que sólo está reservado a genios con un talento natural. Por lo que algunos de los factores que determina el fracaso escolar que sufrimos en la actualidad, los cuales expongo en la versión en extenso de este estudio, son consecuencia, de reduccionismos que han privilegiado el pensamiento racional sobre otras formas de aprehensión de la realidad que, como el arte desarrollan una aprendizaje en múltiples direcciones, una diferenciación perceptiva, una inteligencia cualitativa para la creación de diferentes formas visuales de naturaleza estética y

expresiva, por lo que considero necesario encontrar procedimientos que permitan cerrar la distancia entre la riqueza de la vida cultural que se desarrolla cotidianamente y llevarla a la institución escolar.

La perspectiva de los docentes y jóvenes entrevistados también fue un elemento disparador de nuevas preguntas cuyo mayor grado de densidad ha orientado mi trabajo hacia el reconocimiento de necesidad de realizar estudios interdisciplinarios pero la magnitud del estudio limita que pueda ser presentada en esta ponencia.

4.1 El aprendizaje que me dan las artes

En relación a los aprendizajes que se obtienen de las artes, desde la perspectiva de los jóvenes del taller de artes plásticas en ambas escuelas y en las diez entrevistas realizadas se observaron distintos niveles de desarrollo.

Con relación a los aprendizajes que obtiene a través del taller de artes plásticas los cinco niños hicieron referencia al **componente expresivo del arte**, agregando con cierta “reserva” algunos elementos de la manera en que se apropian de estos aprendizajes.

Encontramos respuestas como:

- *“yo aprendo a pintar y la maestra nos va diciendo como sacar los colores para que sean más o menos iguales”.*
- *“yo aprendo a dibujar y a expresarme y...a veces subimos a la red a ver los mejores pintores del mundo”.*
- *“la maestra nos enseña colores y hacemos láminas de colores, coloreamos con las pinturas y hacemos rayas y puntos”.* Este mismo muchacho menciona:
“aprendo a dibujar porque yo no soy bueno dibujando”.

Por lo que se observó en el aula y durante la entrevista a la maestra este comentario sobre las propias habilidades refleja una autonegación de los alumnos y negación de los padres acerca del potencial de los jóvenes para producir objetos con valor estético.

En ocho de las entrevistas se encontraron respuestas que aluden a lo ornamental y recreativo de los aprendizajes del taller de artes plásticas, expresiones que manifiestan uno de los mitos prevalecientes sobre el arte, cuyo trasfondo es que en las actividades artísticas el proceso de pensamiento se ve limitado como resultado de “emocionalismos” de un valor cuestionable para aprendizajes considerados de mayor valor para desenvolverse en la vida y alcanzar el “éxito social”.

Esta desvalorización implica un desconocimiento del aprendizaje multidireccional que puede ofrecer el contacto con los bienes culturales, en este caso el contacto con el ámbito productivo y de apreciación de las artes plásticas.

Con el fin de tener una primera aproximación cualitativa sobre donde se forma el gusto estético de los jóvenes, y los espacios en que ellos consideran que éste se desarrolla; un aspecto relevante fue el reconocimiento de los estudiantes de que lo que se aprende en el taller de artes plásticas también se logra aprender en otros espacios.

Sobre este tema, encontramos que tienen un papel determinante los hábitos de consumo cultural del grupo familiar, ya que es en estos espacios donde los jóvenes acceden a las primeras experiencias estético-afectivas, así como a los bienes simbólicos de la cultura.

La incidencia de la institución escolar en el acercamiento a este tipo de experiencias puede resultar antagónica con los hábitos familiares, por lo que se

los resultados de esta investigación orientan recomendaciones para evitar trastocar el disfrute de los bienes del arte y la cultura en una obligación o requisito escolar. De ahí la importancia de seleccionar los criterios para la creación de espacios y procesos interactivos para acercar a niños, jóvenes y padres de familia a los bienes culturales.

Un ejemplo de la incidencia del grupo familiar se encontró en cinco niños de la escuela xy, sólo uno de ellos asiste ocasionalmente a los museos, joven cuyo padre es arquitecto, nos dice: *“yo voy a los museos y de ahí me gusta lo que hicieron los aztecas”*. Recordemos que este mismo muchacho en sus concepciones sobre el aprendizaje que dan las artes plásticas expresó **que es distracción** y en lo relativo al acceso a los museos a los cuales él asiste (Munal, San Carlos, Papalote, Museo de Historia) destaca el ámbito histórico del arte, lo cual pareciera ser el énfasis del taller porque como pudimos observar en el análisis del caso de la maestra de grupo de la escuela de menores recursos, se pone un acento importante en el ámbito histórico de la enseñanza de las artes plásticas.¹

En las otras entrevistas los jóvenes mencionan que asisten a los museos porque los llevan de la escuela: *“vamos a los museos sólo cuando nos mandan el otro día fuimos a San Carlos”*.

Resultó sumamente interesante otro de los aspectos de la entrevista que se relaciona con los distintos niveles de elaboración acerca de las acciones para la formación artística de la población - en el caso hipotético de que los estudiantes se responsabilizaran de la misma-:

¹ Recordemos que los ámbitos que se señalan desde la perspectiva de Eisner (1994) en la enseñanza artística son: el ámbito de apreciación, el histórico y el de producción artística.

Escuela XY

- *“bueno si yo fuera el encargado de cultura yo llevaría a los niños a los museos”*
- *” bueno yo les daría danza y escultura”*
- *“llevar a maestros que sepan como la maestra del taller y a exposiciones de pintura y a obras de teatro ...”*
- *“Pues yo pondría más paseos, porque aquí hay cada año y que no sean aburridos, para los jóvenes museos entretenidos pero que sean de arte, porque hay algunos museos que te mueres de aburrimiento como el Munal era nada más ver y no había nada”.*

Escuela XX

- *“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”.*
“pues mandar más exposiciones y obras de teatro a las escuelas, sí se requiere mucho igual a las primarias”.
“ 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”.

“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”.

Es importante mencionar que se observaron diferencias en las nociones de todos los aspectos abordados en las entrevistas. En el caso de la escuela de menor nivel socioeconómico se encontraron nociones menos elaboradas sobre el papel del arte y sus aprendizajes, escasa conciencia de lo que el acceso a los bienes de la cultura puede ofrecer en el proceso formativo, así como respuestas convencionales escolarizadas sobre el lugar del arte en el proceso educativo, y una carencia absoluta de posibilidad de descentración para hacer propuestas culturales para una población semejante a su propia etapa de vida.

En lo general, en las concepciones de la escuela xx, se observa una mayor comprensión de lo que las artes pueden ofrecer al ser humano, pero aún con una preocupación por otorgar al arte un valor utilitario, 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; por lo que se le considera como 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 una acentuada atención en todo 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 expresan contradicciones entre las virtudes de

los aprendizajes que puede proporcionar el arte y el acceso a otros códigos para acceder a los bienes de la cultura.

5. Reflexión final

Considero que a pesar de la búsqueda y formulación de métodos innovadores, aún no hemos encontrado la fuerza necesaria para alcanzar una síntesis entre el hombre y la naturaleza, un equilibrio entre una racionalidad técnica y una racionalidad comunicativa, una armonía entre razón-sentimientos y vivencias estéticas, una integración entre reflexión y acción lo cual es socializado hacia los jóvenes quienes también manifiestan serias contradicciones entre lo útil y lo ornamental del arte.

Bibliografía

- Acha Juan (1992). *Introducción a la creatividad Artística*. Trillas. México.
- Efland, Arthur D. (2002). *Una historia de la educación del arte*. Tendencias intelectuales y sociales en la enseñanza de las artes visuales. Paidós: Arte y Educación. España.
- Eisner, Elliot W. (2004). *El arte y la creación de la mente. El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia*. Paidós. Barcelona-Buenos Aires-México.
- Morton, Victoria. (2001). *Una aproximación de la educación artística en la escuela*. UPN, México.
- Morín, Edgar. (2001). *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. UNESCO: México.
- Aesthetic Experience. Cambridge University Press. E. E. U U.
- Bertely, M. (2000). *Conociendo nuestras escuelas. Un acercamiento etnográfico a la cultura escolar*. México: Paidós.
- Beristain M´arquez, E. (1988). *La enseñanza de la danza en educación básica y media básica*. En: Revista Cero en Conducta Núm 3, México, pp. 5-13-
- Bonilla Cortés, R. (1982). *El arte y la educación*, en: Revista del Consejo Nacional Técnico de la Educación Núm 41, México, PP.183-193.

- Bonilla Rius E. (1993). El curriculum y nuevos materiales educativos. En: la educación secundaria cambios y perspectivas. Instituto estatal de educación Pública de Oaxaca. P. 62-85
- Bordieu, P. (1990). Sociología y Cultura. Ed. Grijalbo, México.
- Bordieu, P. (1990). La juventud no es más que una palabra, en Sociología y Cultura. CONACULTA_ Grijalbo, Colección los Noventa, México.
- Briggs, C. (1986). Learning how to ask. Cambridge University Press.
- Bruner, J. (1984). Acción pensamiento y lenguaje. Ed. Alianza, Madrid, España.
- Cockburn, V. (1991). The uses of folk music and songwriting in the classroom. En: Harvard Educational Review, Vol. 61, Núm. 1, U.S.A., pp. 71-79.
- Errázuriz, L. (1991). Educación por el arte. Revista chilena de Pedagogía, Santiago de Chile.
- Eisner, E. (1994). Educar la visión artística. Ed. Piados Educador, buenos Aires, pp. 276.
- Faustova, N. (1981). La educación artística del estudiante y su importancia para el desarrollo integradle la personalidad del futuro especialista. En: Revista Educación Superior contemporánea, Núm. 4 (36), Europa, pp.103-118.
- Feixa C. (1998) El reloj de arena. Culturas juveniles en México, SEP, Causa joven, Colección Joven-es núm 4, México.
- Gardner, H.(1997). La mente no escolarizada. Cómo piensan los niños y cómo deberían enseñar las escuelas, Biblioteca del Normalista, SEP, México.
- Hernández Aupart, J. De D., et al. (1982). Educación artística: su integración en la educación básica. En : Revista del consejo nacional Técnico de la educación (SEP), núm. 3 (41), México, pp. 298-308.