

DOS EXPERIENCIAS FRENTE AL ARTE: LA NARRATIVA COMO VÍA DE CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN

MARÍA LUISA GÓMEZ GARCÍA

Este trabajo da cuenta del avance de investigación de un recién iniciado proyecto de investigación que bajo el título de “Educar el oído y la mirada: la enseñanza de la educación artística”, pretende indagar en torno a enseñanza de la educación artística.

El objetivo central es diseñar un proyecto cultural (diplomado) que surja del diagnóstico y permita formar y actualizar a los docentes de educación artística. En ese sentido, considero que esta investigación puede ser útil para diagnosticar necesidades y problemáticas.

Se busca, además, contribuir a la comprensión de los significados que construyen los docentes de educación artística. Bajo esa intención, se presenta aquí el análisis semiótico de 2 textos narrativos, elaborados por maestros de Educación Artística.

Por qué la narrativa y cuál es su relación con la educación

El interés de la narrativa como vía de conocimiento ha encontrado aplicación en el campo educativo. Fundamentalmente se ha utilizado en dos áreas, ambas vinculadas con la acción de “contarle algo a alguien”. La primera, en la enseñanza de los contenidos. La segunda área, en la investigación educativa, para recuperar la vida de los docentes –que es la de nuestro interés

Existen razones que explican la aceptación y el interés por la narrativa:

a) Hay algo básicamente humano en las narrativas, su estudio implica la reflexión sobre la naturaleza misma de la cultura y, posiblemente hasta sobre la naturaleza de la humanidad (White, 2022:28).

b) Los relatos, al igual que la cultura y el lenguaje, han sido constantes compañeros de viajes de los seres humanos. Se ha seleccionado este género de producción escrita, por su capacidad de reproducir las expresiones de la vida cotidiana, en una forma relevante y llena de sentido.

La narrativa hace posible la recuperación del carácter temporal de la experiencia humana y considera a los relatos como explicaciones de lo que acontece y, en este sentido, como formas mediante las cuales los individuos y grupos sociales construyen identidades. Así, a través de la narrativa, dos maestros de educación artística comparten parte de su vida cotidiana y de su trayectoria de formación.

Parto entonces del principio de que la experiencia subjetiva inmediata puede ser la base del conocimiento. Concretamente, al analizar la narrativa como expresión de las formas en que los maestros de educación artística experimentan el mundo, es posible desarrollar una interpretación de lo educativo que surge de los eventos prácticos de su historia de vida, de su formación y de su vida profesional.

En investigación educativa la autonarrativa es un medio para que los maestros aprendan a reflexionar sobre su vida y su práctica, para comprender mejor su enseñanza y le den sentido.

La narrativa y el análisis semiótico

Antes de iniciar el análisis de los textos conviene explicar qué es lo que hace que un texto sea narrativo. La característica esencial del texto narrativo es que se refiere sobre todo a acciones de personas y, por regla general, un hablante sólo explicará unos sucesos o acciones que en cierta manera sean interesantes.

“La narrativa está constituida por una serie de actos verbales, simbólicos o conductuales que se hilvanan en el propósito de contarle a alguien que ha sucedido algo”
(Gudmundsdottir, 1998: 55).

El análisis de los textos se basa en las aportaciones de Van Dijk (1996) y la Semiótica de Greimas (1993).

Pertenece al dominio semiótico las diferentes investigaciones sobre las gramáticas narrativas; es decir, sobre las estructuras del relato, que intentan descubrir sistemas de reglas en el discurso y su organización lógica. En este ámbito del dominio semiótico se ubica el proyecto de investigación que realizamos.

Este modelo semiótico clásico admite que hay una gramática del relato y se interesa por el “funcionamiento” del texto, por desentrañar el “por qué” se da un sentido y “cómo” el texto fabrica un sentido. Permite indagar el sentido de los textos analizados y describir cómo se va conformando, desde su manifestación en la superficie del discurso hasta llegar al nivel profundo.

Análisis de textos narrativos, escritos por maestros de educación artística

Ambos textos son narrativas individuales, en ellos las maestras hablan sobre su desarrollo y su práctica docente como profesoras de educación artística. Los textos analizados presentan planteamiento, nudo y un desenlace abierto al futuro

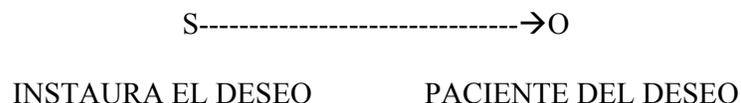
Greimas propone un modelo de análisis semiótico que comienza por distinguir niveles: desde lo superficial hasta lo profundo, en el texto. En el presente análisis, trabajamos el nivel superficial, también denominado de los Programas Narrativos.

El análisis parte del plano textual del relato para localizar los actores que son los personajes del relato. Además de los actores-sujetos, existen actores-objeto que establecen una relación sujeto-objeto y constituyen al relato como una búsqueda del primero por el segundo. En el relato el sujeto busca la adquisición o conservación de un objeto. Si el sujeto (S) carece de objeto (O) se dice que el sujeto está en un estado disyuntivo (U); si el sujeto adquiere o conserva el objeto a lo largo de la narración; entonces, se encuentra en un estado conjuntivo (\cap). El relato se constituye como el paso de un estado a otro. A cada pérdida o adquisición se le llama Programa Narrativo (PN); concretamente, cuando ocurre una transformación.

Además del sujeto, en un relato también participan los anti-sujetos (adversarios u oponentes) y los Adyuvantes.

Greimas propone también los ejes actanciales. Para llegar a ellos clasifica los enunciados narrativos en aquellos que diferencian a un actante activo, de un pasivo; y en aquellos que significan una comunicación o transmisión de valores y distinguen objetos pasivos de comunicación, a un destinador que propone o impone una conducta y a un destinatario.

En el primer tipo de enunciados la relación se da entre un sujeto activo y uno pasivo. Constituye el eje del deseo (modalidad del querer).

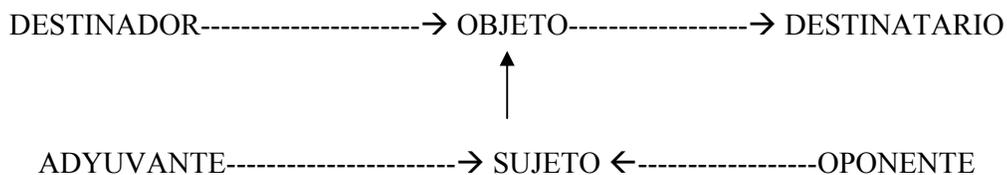
En el segundo tipo de enunciados tenemos un eje de comunicación donde dos sujetos están en relación con un mismo objeto (modalidad del saber).

Un tercer eje actancial es el de la participación: un ayudante y un objeto en relación con un sujeto (modalidad del poder).

Existen pues, seis actantes que conforman el esquema actancial:

Las profesoras recrean en la narrativa de su vida como docentes las mismas características de las historias o relatos épicos: un principio, un medio y un fin, entrelazados coherentemente. En

ellas, las autoras viajan al pasado para contarnos por qué son maestras, reevaluar sus acciones y, plantados con certeza en el presente, anticipar sus proyectos futuros.

De esta manera, a través de la escritura del texto, interpretan su realidad y los acontecimientos que los llevaron a ser maestras. Tal interpretación está mediada por el contexto en que se desarrollaron como personas y por los roles que desempeñaron a lo largo de su vida.

Se inicio el análisis localizando secuencias en cada texto que corresponden a fases o momentos significativos en la historia; es decir a criterios espacio-temporales de segmentación, ya que tales elementos se encuentran presentes en todo discurso narrativo.

1. La temporalidad

En los textos analizados las secuencias iniciales remiten a un período determinado anterior al momento en que se escribe y van avanzando del pasado hacia el presente, mostrando las diferentes etapas en la vida de las profesoras.

2. La espacialidad

En los dos relatos, el anclaje espacial designa lugares como: la familia, las escuelas donde se formaron y sus centros de trabajo.

3. Disyunción actoral.

Otro elemento que permite establecer los límites entre las diferentes secuencias se refiere al comportamiento de los actores discursivos. Alude a la búsqueda, por parte del Sujeto, de la unión con el Objeto. En este caso, en ambos relatos se plantea desde la niñez una fascinación por el arte como objeto de conocimiento y de expresión, así como la necesidad de compartir ese amor a sus alumnos. En el camino de alcanzar su objetivo, las profesoras encuentran tanto actores adyuvantes (auxiliares) como oponentes (obstáculos).

Análisis del texto 1

Secuencia	Funciones	Actantes
Gusto por la música desde la adolescencia	-Ser parte del grupo musical de la iglesia, -Estudiar guitarra en preparatoria y en el Taller Popular de Música	Sujeto = Maestra Objeto = el arte, su aprendizaje y ejecución
Inicio de estudios formales en el campo de la Educación Artística	-Ingreso a la Escuela Normal de Jalisco	Sujeto = Maestra Objeto = Aprender y reflexionar sobre el arte
Prepararse para transmitir a otros el amor al arte	- Comprensión del propósito de estudiar la Licenciatura en Educación Artística	Sujeto = Maestra Objeto = Ser docente de arte Destinatarios= sus posibles alumnos Destinador: su maestro de Música prehispánica.
Inicio de labores profesionales	-cubrir interinatos en una Primaria -ejercicio de la plaza de maestra de educación artística	Sujeto = Maestra Objeto = Enseñar Educación Artística Destinatario = alumnos de Primaria
Aparición de obstáculos: una concepción diferente de educación artística	-Conflicto con la Directora de la Primaria: Concepciones encontradas sobre la educación artística.	Sujeto = Maestra Oponente = La directora de la Escuela, algunos padres de familia y compañera maestra. Adyuvantes: maestros que comparten una visión similar de la importancia de la educación artística.
Diversificación de la enseñanza de la educación artística.	-Enseñar a hacer manualidades a los niños	Sujeto = Maestra Destinatarios = sus alumnos Destinador = La Directora que controla el proceso.
Obtención de la titularidad de la plaza y Cambio a otra primaria	-Trabajar como maestra de Educación Artística	Sujeto = Maestra Oponentes = Problemas que también están presentes: falta de apoyo de las autoridades, la forma en que se valora socialmente el arte, la falta infraestructura.
El sueño por realizar	Hacer una propuesta donde se trabaje con música y se recuperen las tradiciones de	Sujeto= Maestra Destinatarios: sus alumnos

los ancestros

La revisión de las distintas secuencias que conforman el texto, nos permiten identificar los siguientes Programas Narrativos esenciales del Sujeto en relación con su Objeto central:

PN1 (realización)

S v O -----→ S ^ O

Objeto: La música como expresión artística

El Sujeto se encuentra en desunión con su Objeto: aprender música. Durante su adolescencia, el deseo por el objeto era tal que se incorporó al grupo musical de su Iglesia. Luego, en la Preparatoria ingresa al taller de guitarra y va a clases al Taller Popular de la Música de la Universidad de Guadalajara, es cuando se encuentra por vez primera en unión con el Objeto.

Con la finalidad de consolidar la unión con su Objeto, decide estudiar en la Normal Jalisco, la carrera de Educación Artística. Ahí descubre un nuevo interés: la posibilidad de compartir con otros su amor al arte. Tal deseo es realizado cuando empieza a cubrir interinatos en una Primaria. Objeto: Compartir a otros su amor al arte

PN2 (realización en un futuro inmediato)

S v O -----→ S ^ O

Sin embargo, en este mismo espacio surge un programa narrativo distinto. Debido a una concepción diferente a la suya respecto a lo que significa la Educación Artística. Es el programa narrativo de otro sujeto: la directora de la Primaria. La maestra diversifica entonces su práctica y realiza lo que la Directora le indica: enseñanza a sus alumnos manualidades, renunciando a su programa narrativo original.

Antiprograma Narrativo PN3

S ^ O -----→ S v O

En ese período, la maestra obtiene la titularidad de plaza, nuevo programa narrativo:

PN4 Labor provisional

PN5 Consolidación en la profesión

S ^ O -----→ S ^ O

Se da entonces la posibilidad de un cambio de escuela, con problemáticas similares, pero con la esperanza de realizar el sueño de una propuesta de música prehispánica.

Análisis del texto 2

El análisis del texto 2 revela una estructura muy similar a la del primer texto:

- ✓ En ambas maestras se plantea de fascinación por el arte desde la niñez.
- ✓ El gusto y las habilidades para enseñar arte se manifiestan durante su formación profesional.
- ✓ Esta aspiración es alentada cuando surgen los obstáculos en la propia práctica docente.
- ✓ Las dos historias analizadas comparten una condición muy especial, pues ambas profesoras explican lo significativo que fue en la elección de su profesión y el amor al arte el hecho de estar en contacto con este quehacer desde pequeños o la influencia de profesores especiales en su formación:

“Mis primeras experiencias con el arte, fueron a través de mi mamá, pues ella pintaba cuando yo tenía dos años de edad y yo metía mano a sus pinturas. Me molestaba no pintar la forma y color como ella. En la preparatoria elegí el taller de pintura, ahí conocí a la maestra Blanca Goens, pintora destacada, quien me dijo que yo tenía talento, que le siguiera por ahí”. (Texto 2)

“Cuando me inscribí descubrí (...) el Taller de instrumentos autóctonos que es donde construíamos sonajas, palos de lluvia, teponaztles y flautas. Eso es para mi arte: cuando creamos un instrumento, cuando danzamos, cuando rescatamos la cultura de nuestros ancestros. Todo eso lo aprendí de un maestro que es experto y se llama Ernesto Cano. En ese momento comprendí que mi amor por el arte también podía compartirlo con otras personas y además enseñarlo a los niños”. (Texto 1)

Estos modelos a seguir, juegan en el modelo actancial de las historias el papel de destinatarios, pues impulsan al Sujeto en la búsqueda del objeto: compartir su amor al arte, querer ser como ellos.

El programa narrativo inicial correspondiente a las 2 historias puede resumirse en la fórmula:

$$H(S) \Longrightarrow [(S \vee O) \dashrightarrow (S \wedge O)]$$

Lo que significa: la transformación o performance (H) consiste en que un sujeto-operador (S) haga pasar (la doble flecha quiere decir: haga pasar, transforme) a un sujeto de estado (S) de una situación de disyunción del objeto a una situación de unión o conjunción con el objeto.

- ✓ Ambas historias dan cuenta de problemáticas comunes en el ejercicio de su práctica docente como profesoras de educación artística: La falta de espacios adecuados e infraestructura, de apoyo por parte de las autoridades y la valoración social del arte que se desprende de la forma en que se concibe y enseña durante la educación básica
- ✓ Finalmente, ambas profesoras permanecen alentadas en la esperanza de compartir su amor por el arte y de enseñar educación artística de forma que motiven a sus alumnos, pues consideran que el arte contribuye a una mejor armonía del hombre consigo mismo y con los otros.

Bibliografía

- Gudmundsdottir, Sigrun. “La naturaleza narrativa del saber pedagógico sobre los contenidos” en Hunter McEvan y Kieran Egan. *La narrativa en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación*, Colección Agenda Educativa, 1998
- Greimas, A.J. *La semiótica del texto. Ejercicios Prácticos*, Paidós, Barcelona, 1993
- Van Dijk, Teun. *La ciencia del texto*, Paidós, Barcelona, 1996
- White, Michael y David Epston. *Medios narrativos para fines terapéuticos*, Paidós, Barcelona, 2002