

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

JENNY ALONSO BAÑOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA
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.

INTRODUCCIÓN

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.

DESARROLLO

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 de investigación 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.

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).

EL PROYECTO CRE-ARTE

La intención del proyecto 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.

En esta investigación se considera 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. Considerando el análisis que muestran las problemáticas que viven día a día los actores de la educación en la modalidad de secundaria.

METODOLOGÍA

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

- ✓ Diagnóstico inicial de actitudes y habilidades artísticas. (expresión corporal, sensibilidad estética)
- ✓ 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.
- ✓ Evaluación de del proyecto CRE-ARTE.

Tabla 1. Elaboración propia

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)

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

Tabla 2. Elaboración propia

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

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.

RESULTADOS

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.

La aplicación de pre-test muestra que la población inscrita al proyecto en su fase anterior a secundaria muestra la inclusión de la educación artística en su plan de estudio 60%, es preciso aclarar que el 35% de la población encuestada no tiene maestro especialista de la materia por lo que el docente de grupo impartía dicha asignatura, el 73% no asistieron a obras relacionadas con

las artes ya sea teatro, música, danza o exposiciones visuales. La clase de educación artística servía para preparar festivales sociales de la institución como el día de la madre, navidad, entre otros. Lo manifiesta el 82% de la población encuestada. 79% no tiene acercamiento a las manifestaciones artísticas de su contexto por lo tanto desconoce los sitios apropiados para dichos eventos como el Teatro Xicoténcatl. Respecto a los conceptos de las distintas disciplinas artísticas podemos observar que el 74% de los alumnos no dominan dichos conceptos.

En el pos-test se observó la aplicación de la signatura al 99.8% lo que influyó en el 96% para el dominio de conceptos básicos de las artes, se presentó un avance significativo del 92% en visitas a sitios y eventos culturales del estado, la visión utilitaria de la asignatura mostró avance del 80% y las prácticas artísticas incrementaron en el 87%.

CONCLUSIONES

Durante el proceso de análisis documental se constató que existe poca información e investigaciones que permitan conocer y comprender el actuar de los adolescentes con referencia a la aplicación de proyectos integrales en las artes. De ahí la importancia de haber realizado el presente proyecto, el cual tuvo como finalidades analizar la conceptualización y manifestación de las artes en secundaria, para ello se revisó y analizó el plan y programa de estudio vigente en el país y se observaron las prácticas docentes en el estado de Tlaxcala, se elaboró la planificación del proyecto y su metodología, se aplicó el proyecto durante dos años continuos y se realizó el análisis de la información.

En la actualidad las artes juegan un papel primordial en el desarrollo integral del alumno siendo la captación más amplia la que muestra la educación secundaria y al egresar de este sistema la población atendida en educación pública disminuye drásticamente un 54% para ingresar a bachillerato. Lo cual refleja el estado de la población estudiantil, de ahí la importancia de que la educación artística en secundaria sea una fuente de información y fomento de habilidades en los estudiantes que no podrán continuar con sus estudios, desarrollando un conocimiento de su entorno y una visión crítica y reflexiva.

El proyecto de investigación muestra el cambio significativo de la aplicación integral de las artes en las disciplinas de música, teatro, artes visuales y literatura donde los estudiantes se apropian de saberes básicos y adquieren las habilidades planteadas en el proyecto.

BIBLIOGRAFÍA Y 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

