



EL ARTE COMO RECURSO FORMATIVO TRANSVERSAL EN LA EDUCACIÓN BÁSICA

LOXÁ TAMAYO MÁRQUEZ

FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO

loxarte@gmail.com

RESUMEN

Se presentan algunos aspectos del proyecto y de los avances de investigación para obtener el grado de maestría en Docencia y Artes por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. El tema del proyecto es el *Desarrollo del pensamiento profundo en alumnos de educación primaria*. Mi objetivo es proponer la integración del arte como recurso formativo transversal en la formación del alumno de educación primaria, aludiendo a las propuestas de reforma de los programas educativos que se han dado en los años recientes en México, cuya pretensión es involucrar activamente al estudiante en su proceso de aprendizaje.

La investigación se fundamenta en la corriente propuesta por Gardner y Perkins, que es fomentar la integración del arte como un recurso transversal en la educación básica. De manera que contribuya a crear un ambiente en dónde fluyan las ideas, y se dirija el conocimiento de acuerdo a las características diversas de los alumnos de las escuelas primarias, principalmente. Esto implica no solamente incorporar al arte de manera importante dentro del currículo. Además de ello, desde mi punto de vista, puede incorporarse como una herramienta de aprendizaje para cada una de las asignaturas – de ahí su carácter transversal- a fin de contribuir en la adquisición profunda del conocimiento. No obstante, se toma en cuenta que uno de los problemas que se presentan en las escuelas primarias mexicanas, es el aislamiento curricular en el que se encuentra la educación artística. Este es precisamente el reto de que pretende abordar el proyecto.

Palabras clave: Aprendizaje significativo, arte, pensamiento, transversalidad, educación.





INTRODUCCIÓN

En la actualidad las políticas educativas no le han otorgado al arte la importancia suficiente para que la educación en México fomente estudiantes sensibles y abiertos a reconocerse en un entorno diverso y cambiante. Tomando en cuenta que uno de los principales problemas educativos de acuerdo a la OCDE y al INEE, entre otros, se encuentra en los altos niveles de rezago marcados en los estándares internacionales, es necesario diseñar una propuesta transversal que integre el arte en toda la educación básica. Así, uno de los retos del sistema de educación básica es ubicar estrategias artísticas significativas que permitan la articulación de los distintos referentes culturales del país. En consecuencia, se puede contribuir con el arte para desarrollar un conocimiento profundo que integre una visión crítica y creativa en los estudiantes.

De esta manera, la *enseñanza significativa* debe ser parte fundamental del proceso de aprendizaje de un alumno-a. Es por esto que la educación requiere utilizar herramientas que estimulen un *pensamiento reflexivo* que haga efectivo el aprendizaje del alumno-a. Como maestra de educación básica, me interesa crear una profunda comprensión global de los aprendizajes y no una simple repetición de contenidos.

La presente investigación hace referencia a proponer la integración del arte, como recurso formativo transversal en la formación del alumno-a de educación primaria. Esto se propone por medio de la elaboración de una propuesta de intervención a partir de estrategias de enseñanza aprendizaje reflexivas donde el arte sea una herramienta central dentro de la currícula de la educación básica para hacer el pensamiento visible del alumno-a y generar un aprendizaje significativo.

Para plantear las hipótesis de este proyecto propongo tres preguntas centrales:

1. ¿El arte puede nutrir un ambiente intercultural en el salón de clases?
2. ¿Cómo pueden los alumnos-as comunicar su pensamiento para guiar el proceso de aprendizaje y hacerlo más profundo?
3. ¿Cómo podemos crear un pensamiento reflexivo en el alumno-a?

Los supuestos que guían el trabajo son:





- El arte nutre el ambiente intercultural en el salón de clases en la medida que se implementen estrategias de enseñanza aprendizaje significativas y transversales.
- Los alumnos-as podrán comunicar su pensamiento para guiar el proceso de aprendizaje y profundizarlo a través de estrategias que fomenten el pensamiento visible.
- El arte permite una mayor reflexión crítica del entorno porque puede generar en el alumno-a actitudes más abiertas y creativas ante la diversidad cultural.

Aproximación metodológica

En la primera etapa, se realizó un trabajo documental por medio de investigación bibliográfica y hemerográfica, relacionada con los programas nacionales e internacionales enfocados en el desarrollo del pensamiento del alumno-a. Y a manera de contexto general, mi intención también es analizar el papel del arte en el programa de Educación Básica Nacional. Asimismo, investigué sobre el programa “la Paleta del Pensamiento Artístico” elaborado por la Escuela de Posgrado de la Universidad de Harvard, para hacer una sistematización de las experiencias vividas con la aplicación de este programa en diferentes partes del mundo.

En una segunda etapa se elaboró un modelo piloto que pueda ser aplicable al contexto mexicano y de acuerdo al currículo nacional de una asignatura de Educación Básica. Éste se trabajó en una escuela primaria para analizar el impacto del modelo propuesto en la dinámica del aula y de los alumno-as específicamente.

Avances

La investigación se conforma de una parte teórica y otra empírica. He concluido la parte de investigación de la teórica y redactado algunos textos que sirven de base para la estructura del documento. Así como generado el modelo y aplicado el mismo en dos grupos de 5º año de primaria de una escuela primaria en el sur de la Ciudad de México. De acuerdo a lo anterior actualmente llevo un 75% de avance.

En mi siguiente etapa estaré trabajando en la producción del escrito final para poder lograr una coherencia.





CONTENIDO

La educación actual sigue girando en torno a la adquisición de conocimientos. El conocimiento, es el contenido que se pretende adquirir de las áreas disciplinarias, este generalmente está marcado por el currículo oficial. Si el alumnado se queda simplemente en nivel de adquisición del conocimiento, puede suceder que se generen alguno de los tipos de conocimiento deficiente que distingue David Perkins (Perkins: 2000). Cuando el conocimiento pasa hacia el nivel de comprensión más allá de la simple adquisición, entonces el alumnado puede hacerse preguntas como: ¿para qué me sirve este conocimiento? o ¿dónde los puedo aplicar? Entonces es posible que empiece a relacionarlo con otros conocimientos adquiridos o no en la escuela y mejor todavía, aplicarlos en contextos diferentes al entorno escolar.

Perkins establece una clasificación sobre los tipos de conocimientos deficientes que se generan en la esfera enseñanza-aprendizaje. Estos son: el *conocimiento olvidado* que es cuando en ocasiones, buena parte del conocimiento simplemente se esfuma; el *conocimiento inerte*, en donde los alumnos-as retienen conocimientos que a menudo no utilizan activamente en la resolución de problemas y en otras actividades; permite que aprueben exámenes pero no se aplica en otras situaciones; el *conocimiento ingenuo* en el cual el conocimiento suele tomar la forma de teorías ingenuas o estereotipos, incluso luego de haber recibido el alumno-a una instrucción considerable, destinada especialmente a proporcionar mejores teorías y a combatir los estereotipos; y el *conocimiento ritual* en donde los conocimientos que los alumnos-as adquieren tienen con frecuencia un carácter ritual que solo sirve para cumplir con las tareas escolares (Perkins: 2000).

Uno de los problemas nodales es que los conocimientos se convierten en relevantes cuando forman parte de las evaluaciones estandarizadas, principalmente en aquellas que implementan los organismos internacionales (OCDE: 2011) para medir el nivel educativo en los distintos países. En estas pruebas lo que se evalúa son ciertas áreas como las matemáticas, las ciencias, y las habilidades lectoras. En todas las pruebas realizadas en nuestro país, al menos en la última década, han mostrado los altos niveles de rezago educativos de estudiantes de las escuelas primarias mexicanas.

Existe un debate que se centra en la necesidad de generar ambientes de aprendizaje donde el alumno-a construya y reconstruya sus vías para adquirir un conocimiento que a su vez se convierta en aprendizaje significativo. Uno de los aspectos relevantes en ello, ha sido el de establecer estrategias





educativas que contribuyan a reconocer su entorno y a partir de ello construir y reconstruir sus propias vías para aprender. El punto central es cómo brindar este espacio idóneo, tomando en consideración que los y las docentes se encuentran frente a sujetos que como los *fractales*, estructuras geométricas irregulares y de detalle finito, los sujetos vienen de antecedentes educativos diversos, con anclajes culturales y sociales heterogéneos.

En la perspectiva contemporánea, el *constructivismo* se ha posicionado como una corriente pedagógica de implicaciones relevantes en el terreno del aprendizaje. Desde las aportaciones de J. Piaget y L. Vygotsky, el aprendizaje es concebido como una construcción social. Para el primero, el conocimiento se genera o construye a partir de la interacción con el medio. Para el segundo, el medio social, permite una reconstrucción interna. Así, lo importante de sus contribuciones es que a partir de considerar al aprendizaje en relación con el medio social, se pasa de una concepción de corte, hasta cierto punto psicológica, a un constructivismo social. Esto permite colocar el énfasis en la interacción con los otros, basado en dos aspectos relevantes: la cultura y el contexto. Por tanto, un elemento central a considerar en los espacios educativos, es propiciar ambientes educativos óptimos en función de dichos elementos (Perkins, *The many faces of constructivism*).

Según Efland en "*Una historia de la educación del arte*", la forma de enseñar el arte o cómo se ha enseñado sigue la misma metodología de enseñanza del conocimiento en general, el cual es fragmentado perdiendo así la integración de todo¹.

En 2004 Anne Bamford llevó a cabo el primer análisis internacional de las artes en la educación para la UNESCO "Factor ¡Wuau!(Secretaría de Educación Básica) En él, comparo los datos y estudios de casos de más de 60 países. El análisis identifica tres diferentes tendencias de la enseñanza de las artes: a) *la educación por el arte*; b) *la educación a través de las artes*, y c) *la educación en las artes*.

- En la educación por el arte se pretende acercar a los individuos al lenguaje de las disciplinas artísticas, sobre todo la educación visual o plástica, para permitirles nuevas formas de comunicación y expresión.

¹ Esto se refiere a una educación holística.





- En la educación a través del arte se recurre a sistemas pedagógicos creativos y artísticos para impartir todas las materias. Esto pretende mejorar el conjunto de los resultados, reducir la desafección escolar e incentiva la transferencia cognitiva positiva.
- En la educación en las artes, el aprendizaje es sistemático, y prolongado en el tiempo, de habilidades y de formas de pensar y presenta las diferentes disciplinas artísticas (danza, artes visuales, música, interpretación) que genera determinados efectos como la mejora de la actitud respecto a la escuela y al aprendizaje, un mayor conocimiento de la identidad cultural y una sensación de satisfacción personal y bienestar. Es la educación que trata de enseñar a los alumno-as la historia del arte, sus escuelas, movimientos y autores. Aquí el arte se convierte en el contenido de la educación.

En la mayoría de los países del mundo las artes están presentes en las políticas educativas, aunque existe un abismo entre la palabra escrita y la oferta impartida en las escuelas. Al hacer este estudio se dieron cuenta que el término “educación artística” depende de la cultura y del contexto. Este significado varía de un país a otro. Estas diferencias en significado se notan más entre países desarrollados y países en vías de desarrollo. Al mismo tiempo hay diferencias entre lo que se denomina educación en las artes (esto es, enseñar bellas artes, música, teatro o artesanías) y la educación a través de las artes (es decir, el uso de las artes como recurso pedagógico en otras materias como aritmética, lengua y tecnología).

Se concluye en todos los países que la educación artística ha tenido y demuestra beneficios en los niños y las niñas, el entorno de aprendizaje y la comunidad local. Una buena educación artística demuestra mejoramiento tangibles en la salud y el bienestar sociocultural de los niños y las niñas.

La ventaja de los programas que tienen contenidos artísticos se perciben en los casos en donde hay buena calidad de materiales, aunque en el estudio no se definió concretamente las características de estos programas. Para poder lograr los beneficios tanto para el alumnado como a la comunidad a través de la educación artística es necesario incrementar la formación de los profesionales responsables de la educación artística (esto es, profesorado, artistas y otros profesionales docentes).

En México la enseñanza está basada en el desarrollo de competencias. Este enfoque se establece en los planes de educación básica nacional como la “capacidad que una persona tiene de actuar con eficacia en cierto tipo de situaciones mediante la puesta en marcha de conocimiento, habilidades, actitudes y





valores" (Programa de Estudio 2011 Guía para el maestro. Educación Básica Primaria. Primer Grado). En la educación en México se identifican cinco competencias para la vida. La competencia que se desarrolla en los diferentes niveles de la educación básica desde preescolar, primaria hasta secundaria es la Competencia Artística y Cultural que se define de la siguiente manera:

Una construcción de habilidades perceptivas y expresivas que dan apertura al conocimiento de los lenguajes artísticos y al fortalecimiento de las actitudes y los valores que favorecen el desarrollo del pensamiento artístico mediante experiencias estéticas para impulsar y fomentar el aprecio, la comprensión y la conservación del patrimonio cultural (Programa de Estudio 2011 Guía para el maestro. Educación Básica Primaria. Primer Grado).

La enseñanza de las artes en México ha sido influenciada por la enseñanza de las artes de América del Norte. La visión de las artes en la educación en América esta influenciada a su vez por una visión occidental que tiene sus orígenes en la educación clásica de los griegos y romanos (Efland). Actualmente hay vigencia de estas ideas clásicas debido a la gran influencia de estos valores en nuestra sociedad. En México, estamos dominados por el Occidente. Desde la conquista, nuestras raíces indígenas se han ido perdiendo. Nuestros referentes son occidentales. Por lo mismo seguimos un modelo educativo occidental que se ha ido adaptando a los gobiernos mexicanos de cada época. "En la época clásica las artes no eran valoradas por sus cualidades estéticas sino por su impacto educativo como instrumento para la conservación de la cultura" (Efland).

Actualmente el arte es visto como algo importante del desarrollo del individuo que le permite experimentar. Por lo tanto es algo que está muy marcado desde temprana edad para abrir los sentidos y despertar ciertos reflejos. Seguimos la idea de Platón de proporcionar el arte en los niño-as, pero desde un enfoque que prioriza prepararlos para estudiar lo que la sociedad considera que realmente importa, lo que les va a permitir ganar dinero, etc. Finalmente nuestra sociedad responde a los objetivos del mercado capitalista en donde hay más peso a la generación de riquezas y la explotación de los recursos. El arte está colocado en un segundo plano, como entretenimiento de los individuos, no como algo fundamental en su formación. Durante la época clásica en distintos momentos se les fue dando cierta importancia a las diferentes artes, por ejemplo en primer lugar a la música y después a la retórica por su función útil para comunicar de manera eficaz en la política. Todavía estas artes tienen más valor dentro





de nuestra sociedad y se ve en los recintos culturales dedicados a estas artes y los apoyos institucionales, etc.

El arte es un detonador de ideas y sensaciones que a su vez genera el desarrollo de habilidades² en los/as alumnos-as. Dentro de la educación actual uno de los problemas que se presentan no solo en las escuelas mexicanas sino a nivel internacional, es el aislamiento curricular en el que se encuentra la educación artística. Por ello, la idea central del presente proyecto y bajo la corriente propuesta por Gardner y Perkins, es fomentar la integración del arte como un recurso transversal en la educación primaria. De manera que contribuya a crear un ambiente en donde fluyan las ideas, y se dirija el conocimiento de acuerdo a las características diversas de los/as alumnos-as de las escuelas primarias, principalmente. Esto implica no solamente incorporar al arte de manera importante dentro del currículo. Además de ello, desde mi punto de vista, puede incorporarse como una herramienta de aprendizaje para cada una de las asignaturas – de ahí su carácter transversal- a fin de contribuir en la adquisición profunda del conocimiento.

La idea central propuesta por Gardner y Perkins en el *Project Zero*, intenta generar con el *Pensamiento Profundo* ser el principal constructor del conocimiento. Implica sensibilizar a los/as alumnos-as en el aula con el arte, para hacer teoría, y al mismo tiempo hacer del conocimiento un aspecto atractivo para los ellos-as. Significa también, establecer un conector con el resto del mundo, que a la larga, puede contribuir a que los-as *niños-as* sean más tolerantes a las diferentes formas de expresión humana. Este es mi gran interés, que además se relaciona con mi propia trayectoria.

CONCLUSIONES

En parte por mi formación de artes y por esa gran inquietud del trabajo interdisciplinario que he tenido siempre, encuentro en las artes ese pretexto para a través de él poder abordar cualquier tema para desarrollar habilidades intelectuales y especiales³. Teniendo esto en mente y tomando en cuenta que mi clase era de arte, las estrategias del Programa *La Paleta del Pensamiento Artístico* del *Project Zero*

² Las habilidades definidas por Felipe Mejía, son recursos cognitivos que los sujetos, adquieren, desarrollan y controlan, los cuales son empleados para resolver problemas que demandan una solución bajo circunstancias dadas. (Mejía, 147).

³ Según Nunally las habilidades intelectuales son por lo general habilidades para el logro académico y trabajo científico mientras que las especiales son las necesarias para desarrollar actividades mecánicas, artísticas y físicas (Mejía)





fueron muy fáciles de aplicar. Y aunque pude darme cuenta en qué actividades algunos alumno-as estaban más interesados, al mismo tiempo estas estrategias me hicieron evidente dónde tenía que trabajar con los otros. Dentro de los cambios positivos que observé con esta experiencia, fue que mis alumno-as empezaron a utilizar un vocabulario más especializado y reflexionaban más profundamente. Y aunque reconozco que el contexto de las escuelas primarias privadas tiene su particularidad en el contexto educativo, me parece importante reflexionar sobre sus posibilidades pedagógicas dentro de las escuelas públicas, principalmente en el tema de la diversidad cultural y social, ya que yo siempre he sido alumna de escuelas públicas y creo en la importancia de estas dentro de nuestra sociedad. Por esto es primordial proponer este tipo de programas que puedan ser aplicados en diferentes contextos y por diferentes maestros.

REFERENCIAS

- Arancibia C., V., Herrera, P., & Strasser S., K. (1999). *Psicología de la educación* (2da. ed.). México: Alfa Omega y Ediciones Universidad Católica de Chile.
- Ausebel, d. P. (2010). *The acquisition and retention of knowledge: A cognitive view*. The Netherlands: Kluwer Academic Publisher.
- Bamford, A. (2006). *The Wow Factor*. Munich: WAXMAN.
- Dewey, J. (1980). *Art as experience*. New York: The Penguin Putman Inc.
- Díaz Barriga, Á. (2005). *El docente y los programas escolares: Lo institucional y lo didáctico*. Barcelona: Ediciones Pomares.
- Efland, A. (2002). *Una historia de la educación del arte*. (R. V. Vernis, Trans.) Barcelona: Paidós.
- Eisner, E. (2004). *El arte y la creación de la mente. El papel de las artes para la transformación de la conciencia*. Barcelona: Paidós.
- Gardner, H. (1991). *Art education and human development*.
- Gardner, H. (1982). *Art, mind and the brain: A cognitive approach to creativity*. USA: Basic Groups.





- INEE. (n.d.). *Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación*. Retrieved 2012 йил 26-09 from <http://www.inee.edu.mx/index.php/publicaciones/informes-institucionales/resultados-de-aprendizaje>
- Irma, H. E., Garza de la Huerta, E. M., Angeles Palacios, M. B., Rodríguez de la Vega, M., Mandujano Tenorio, E., Méndez González, A. A., et al. (2005). *La Transversalidad curricular en el contexto de la globalización educativa*. Distrito Federal.
- Morin, E. (2002). *Manual de iniciación pedagógica al pensamiento complejo*. UNESCO. : UNESCO.
- OCDE. (2011). *Panorama de la Educación 2011*. Paris, Francia.
- Pública, S. d. (2009). *Plan de Estudios 2009 Educación básica: Primaria*. México D.F.: Secretaría de Educación Pública.
- Perkins, D. (2009). *Making learning whole*. USA: P.B.
- Secretaria de Educación Basica. (2011). *Las Artes y su enseñanza en la educación básica*. México: Gobierno Federal SEP.
- Shari Tishman, P. P. (n.d.). "Artful Thinking". Retrieved 2010 йил 10-Marzo from http://learnweb.harvard.edu/wide/courses/files/res_2_03112009-093735.pdf
- Smith, N. (2001). *Chomsky: Ideas e ideales*. Madrid: Cambridge University Press.

