

LAS ARTES. SUS SIGNIFICADOS

ISIDRO BARRAZA BARRAZA
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 67

LAURENCIA BARRAZA BARRAZA
INSTITUTO EDUCATIVO "GUBA"

TEMA GENERAL: EDUCACIÓN EN CAMPOS DISCIPLINARES

Resumen

Este trabajo es un reporte parcial de una investigación que se realizó en un grupo de educación secundaria con el objetivo de conocer los significados que tiene para los estudiantes de este nivel la asignatura de artes con énfasis en danza. Se utilizó un enfoque cualitativo, el método fenomenológico, la observación participante y la entrevista como técnicas; el cuestionario como instrumento. La sistematización de la información se realizó mediante el uso de la categorización y para su validación se utilizó la triangulación. Algunos de los hallazgos fueron: Los estudiantes perciben la asignatura con un sentido lúdico, emocionalmente relajante, útil para la socialización, les reporta aprendizajes pero no los vinculan a su formación integral y vida cotidiana. Manifiestan que en sus hogares no es valorada pero es un medio de comunicación y convivencia familiares. Concluimos que el desarrollo de los contenidos de la asignatura de artes desarrolla habilidades para la convivencia social, fortalece la autoestima y el auto-concepto.

Palabras clave: Significado, arte y danza

INTRODUCCIÓN

Los programas educativos de nuestro país se encuentran completamente orientados a las actividades académicas, dejando de lado o dedicándole muy poco tiempo y recursos a actividades artísticas, las cuales también son esenciales para la educación integral de los alumnos.

Durante la historia de educación pública en México las artes han pasado por distintas etapas, así por ejemplo en el año 1976 se le consideraban actividades cocurriculares, las cuales podían diferir de escuela a escuela, sin embargo una vez establecidas serían obligatorias para los alumnos, incluso cuando eligen cual posibilidad ofrecida está más de acuerdo con sus inclinaciones e intereses (SEP, 1976).

Muchas reformas y acuerdos pasaron por el sector educativo y las actividades relacionadas a las artes no se alteraron, esto continuo hasta la entrar en vigor del acuerdo 200 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre de 1994, en su noveno artículo considera la educación artística como actividades de desarrollo, indicando: “Se calificará numéricamente, considerando la regularidad en la asistencia, el interés y la disposición para el trabajo individual, de grupo y de relación con la comunidad mostradas por el alumno” (SEP, 1994).

Una de las modificaciones más significativas la encontramos en el Programa de Educación básica. Secundaria (2006) donde la educación artística deja de considerarse una actividad de desarrollo y se le asigna el status de Asignatura de Artes.

El programa de estudios 2011 menciona que la educación artística en primaria y la materia de artes en secundaria se organiza en distintas manifestaciones artísticas: Música, Expresión corporal, Danza, Artes visuales, y Teatro. Buscando favorecer el desarrollo de la competencia Artística y Cultural, por lo que resulta indispensable abrir espacios para las actividades de expresión y apreciación artística (SEP, 2011).

El acuerdo 200 es de gran importancia en el contexto de la educación artística, tuvo vigencia hasta 2006, situación por la que la mayoría de los padres de familia actuales asistieron a la educación básica bajo este modelo, donde las artes era considerada un espacio de relleno y de segundo o tercer orden en comparación con asignaturas como español, matemáticas, ciencias. El desconocimiento de las nuevas directrices de la educación artística, pactadas en el 2006 y las representaciones que se han hecho de este campo generan que se detengan escasamente a considerar las dificultades que sus hijos pudieran tener, además al considerarla de menor importancia descuidan la vigilancia de sus hijos en el cumplimiento de tareas y otras actividades derivadas del desarrollo de los contenidos.

En el resumen que presentamos, percibimos que las Artes no ha sido prioridad dentro de la curricula de la educación básica en México, al contrario, Artes y Educación física son las que tienen el menor número de horas a la semana, escasos materiales didácticos de apoyo y falta de programas.

En la práctica podemos observar que las situaciones curriculares descritas tienen repercusiones en el desempeño de los estudiantes, en sus formas de apreciar las artes, sus

participaciones en el desarrollo de los contenidos y la importancia que les asignan para su desarrollo integral, nos llevaron a realizar esta investigación con la intención de conocer cómo viven la asignatura de artes los estudiantes de educación secundaria. ¿Qué tanto las percepciones sociales y familiares están en la representación que los estudiantes tienen de la asignatura de artes? Así nos planteamos la siguiente interrogante: ¿Qué significado tiene para los estudiantes de educación secundaria la asignatura de artes con énfasis en danza? Y nuestro objetivo es describir esas significaciones.

La palabra significado, en su sentido básico alude a la interpretación que hacemos de un signo o de algo, sin embargo, la interpretación o representación que nos hacemos de ese algo no siempre corresponden al mismo significado, es decir, la significación que hacemos de ese algo varía. No obstante en esta significación existen criterios comunes que ayudan a proveer de significado ese algo. En el caso que nos ocupa, por ejemplo, el término arte, puede hacer alusión a cultura, danza, teatro, pero también podemos relacionarla con pinturas rupestres o con el grafiti que encontramos en las calles.

Desde el campo de la fenomenología (Carson, 2014) señala que de modo general “sentido” se define como el significado de algo, o bien, lo que se entiende de ese algo. En esta definición podemos ver involucrada la comprensión, para llegar a esta meta hace falta volver a la cosa misma, volver al fenómeno, al objeto de conocimiento para descubrir su esencia, entonces el investigador tendrá que hacer visible los significados de los investigados. Sus representaciones mentales sobre la asignatura de Artes.

Para efectos de este trabajo entendemos el término significado como las representaciones mentales que los estudiantes se han hecho de la asignatura de artes y en particular de la danza. Nos acercamos a partir de cuestionamientos como: ¿Cuáles son sus concepciones sobre la misma? ¿Qué piensan? ¿Cómo la perciben? ¿Con qué la relacionan? ¿Qué les genera a nivel emocional?

Mientras que Arte es conceptualizada por Ros (2004, p. 6) como “historia y lenguaje de una época y cultura” y patrimonio de la humanidad. La SEP (2011) señala que el arte es una forma de lenguaje y de expresión, debido a que por medio de su objeto el sujeto satisface necesidades estéticas y culturales, manifiesta su ideología conocimiento, subjetividad y visión de la realidad, plasmando en ella su personalidad, cultura y medio social de referencia. Así la danza es una forma de arte que permite expresar emociones, sentimientos a partir del movimiento y la conjunción con la música. El Arte, en sus más diversas expresiones, es una actividad eminentemente social, que se hace presente en la vida cotidiana del hombre (Ros, 2004). Por su parte Cuellar (1996) la define como “un lenguaje del cuerpo y a la vez una actividad motriz que combina armoniosamente en el espacio movimientos que una audición musical crea y ordena” (p. 34)

MÉTODO

Esta investigación se realizó desde el enfoque cualitativo, porque cumple con las características que señalan Hernández, Fernández y Baptista (2006) |No busca la réplica, se conduce básicamente, en ambientes naturales, los significados se extraen de los datos, no se fundamenta en la estadística, tiene un proceso inductivo recurrente y analiza la realidad subjetiva.

Se utilizó la fenomenología porque es “un método analítico descriptivo de las vivencias del pensamiento depuradas de elementos empíricos que interpreta la realidad mediante la reducción” (Fermoso, 1988, pág. 123) Asimismo asevera que la ciencia que establece este método es eidética que es la justificación y fundamentación de los saberes empíricos; se caracteriza por la duda y la suspensión del juicio. Comprende por lo menos tres fases: Liberarse de los prejuicios, descripción del fenómeno y comprensión del mismo (esencia).

Se llevó a cabo en un grupo de secundaria. La observación participante y la entrevista fueron las técnicas de recogida de información, la que se sistematizó a partir de la categorización y se validó mediante la triangulación.

RESULTADOS

Aquí presentamos los resultados obtenidos en cuatro categorías, que a continuación se describen y analizan.

Características de los sujetos

De la información recabada para caracterizar a los participantes encontramos que el sujeto promedio de la investigación tiene 14 años de edad, proviene de una familia monoparental, sus padres son profesionistas, con trabajo fijo, cuentan con casa propia y cuando menos un vehículo. Tiene acceso a servicios como luz eléctrica, agua potable e internet; posee computadora, celular y tablet. Integrante de una familia de clase media, sin problemas significativos para cumplir con materiales escolares, uniformes y gastos extras derivados de las actividades pedagógicas y actividades extracurriculares.

Diversión/ sentido lúdico

En esta categoría se consideran las respuestas donde los alumnos aluden a la asignatura de artes con énfasis en danza como algo divertido, descrito y asociado a un espacio de juego donde pueden disfrutar el contacto con el lenguaje artístico y la danza.

Encontramos que los sujetos refieren que existe una parte divertida de la clase, mientras que otra es aburrida. Justifican sus respuestas señalando que: “Es divertida en cierto caso”. “El modo de

trabajar es muy divertido y a la vez es organizado”. “Es una forma de aprendizaje muy entretenido” (Sujeto H). En este mismo orden otro alumno comenta las emociones que le despierta: “Felicidad por aprender algo nuevo” (Sujeto D). Descubrimos que para algunos alumnos la asignatura de artes representa un espacio de aprendizaje divertido que fuera de la escuela no lo habría encontrado. “A mí me gusta mucho porque es algo que fuera de la escuela no pude haber aprendido y no se me hubiera dado la oportunidad de haber estudiado” (Sujeto F). Mientras que el sujeto K menciona “Escribir y esas cosas, aburrido y lo demás divertido”.

Deducimos que los alumnos consideran la parte práctica de la asignatura divertida, como son el ensayo y presentación de los bailes, en contraparte, piensan la parte teórica aburrida y poco atractiva. Advertimos que el aburrimiento está asociado a procesos de enseñanza anclados a la tradición pedagógica donde el estudiante no tiene la centralidad y su responsabilidad en el proceso de aprender está disminuida. Evocan la escritura como algo aburrido, conectada a la escritura forzada y poco creativa. Carente de sentido; sin embargo ofrecen pautas sobre los significados que han construido en relación a la enseñanza y el aprendizaje que están más allá de la asignatura de artes.

La danza implica movimiento, situación que le genera a los estudiantes libertad, esparcimiento porque conecta la esfera emocional con la motora, articuladas mediante procesos racionales, desprendemos que los contenidos de la asignatura de artes generan en los estudiantes estados de felicidad a partir de significarla como un espacio de esparcimiento, libertad y lúdico.

En estos hallazgos podríamos señalar que se cumple una de las metas del Plan y programas de estudio (2011) cuando señala que los estudiantes disfrutan la experiencia de formar parte del quehacer artístico.

Socializar/conversar

La categoría agrupa las respuestas donde los alumnos refieren las formas en que los conocimientos adquiridos en la asignatura de artes, con énfasis en danza, propician la interacción con sus familiares, amigos o en general con el contexto social y las sensaciones que les genera.

En esta categoría detectamos que los estudiantes encuentran que los aprendizajes obtenidos en la asignatura de artes son importantes para establecer procesos de comunicación con su familia, compañeros de clase y otros agentes. Perciben que les provee conocimientos culturales y herramientas prácticas, como montar un baile, para apoyar a quien lo requiera. Así podemos concluir que desarrolla sentido de solidaridad y colaboración.

A este respecto el sujeto A señala: “La clase me sirve para tener un mejor tema de socialización entre baile y culturas”. Complementa que los conocimientos adquiridos le ayudan a socializar con amigos y familiares: “Bueno los aplico por si alguno de mis familiares o amigos quiere hacer un baile”. Declara su gusto por las artes y la convivencia que en su práctica tiene con sus

compañeros: “Siempre me gustó el teatro, el baile, [me gusta] que estoy con mis compañeros y hacemos nuestros trabajos bien”.

En cuanto a la ayuda y colaboración, el sujeto C indicó, la asignatura me sirve “para ayudar a los demás, si me preguntan algo y si tiene que ver con la materia pues de ahí me baso.” Asimismo refiere cómo las interacciones tanto en el campo práctico como teórico de la disciplina les permiten desarrollar procesos de negociación y tomar acuerdos, significando estos aspectos desde el plano de la colaboración: “Cuando empezamos a ponernos de acuerdo cuando se van a presentar los bailes o cuando empiezo a explicar lo de las líneas y las figuras que se tenemos que hacer”. “Cuando compartimos todos del tema, que empezamos a hablar, que cada uno da su punto de vista”.

Es importante señalar que la interacción entre los alumnos presenta dificultades, para algunos no es fácil relacionarse con sus compañeros, debido a las afinidades, estilos de trabajo, percepciones sobre la colaboración y la ayuda. En general por las complejidades que representa el trabajo en equipo. En estas posturas se advierte la capacidad desarrollada para la convivencia y la solidaridad, reflejando, a la vez, estilos de vida situados en la individualidad, entorno que podría relacionarse con estilos de crianza, puesto que la mayoría provienen de familias monoparentales y pequeñas.

A este respecto los estudiantes señalan: “No me gusta trabajar en equipo” (Sujeto E) “No hice nada con el equipo” (Sujeto K). [Se me dificulta] “el baile grupal cuando no me llevo bien y que la organización no es buena” (Sujeto J). Algunas de las razones que señalan para la toma de acuerdos son: “No sé cómo organizarme al momento que nos pide [el profesor] los bailes”. “La organización al momento de bailar en equipo”. “A veces se batalla porque no se ponen de acuerdo qué canción bailar, cómo bailar o los pasos que poner” (Sujeto E).

No todas las dificultades son producto de la interacción con los compañeros, también surgen algunas con los padres de familia, asociadas a las tareas, como nos comprueba la siguiente declaración: “Cuando no tenemos tiempo de ensayar aquí lo que menos les gusta [a sus papás] es que vayan a ensayar a mi casa, aunque sea necesario, porque es una calificación, pero no les gusta que lleve a la casa a ensayar” (Sujeto E). Esta declaración, enfatiza, nuevamente estilos de crianza, pero también muestra la importancia que los padres le conceden a las artes, en este caso a la danza, está asociada a calificación no así a desarrollo integral de las personas. Podríamos suponer que, al igual que los estudiantes, los padres significan a la asignatura como un espacio de esparcimiento pero no formativo.

Los alumnos muestran los cambios en su actuar a partir de las interacciones que tienen con sus iguales, con sus padres y aluden a las estrategias que usan en los contextos de socialización a los que tienen acceso. El sujeto J describe qué ha hecho para mejorar las relaciones interpersonales cuando debe trabajar en equipo: “Estoy tratando de ser un poco más amable”. La declaración muestra cómo los contenidos de la asignatura de artes generan cambios de conducta que provienen desde el

interior de los sujetos, podría decirse que son conscientes y tomados desde el ámbito de la reflexión, no son a pedido de los adultos sino generados a partir de estrategias que implican la convivencia.

En los espacios escolares, mediados por la cotidianeidad, con frecuencia no se perciben los beneficios en la formación de los sujetos que propician asignaturas como las artes, que trascienden el contexto escolar y desarrollan habilidades sociales indispensables para la convivencia y la armonía; además generan seguridad y favorecen un auto-concepto positivo en las personas. Las afirmaciones de los entrevistados ratifican las ideas expuestas: “Si vas a una fiesta, aquí [refiriéndose a la asignatura] te enseñan a bailar y todo eso y tienes más conocimiento de las tradiciones y los bailes que hay en México” (Sujeto I). “Desde pequeña me han metido a muchos concursos de baile y siempre llegaba en los tres primeros lugares” (Sujeto F).

La relación entre padres e hijos es importante en la formación de los alumnos, por lo que es deber de las instituciones educativas alentar la existencia, constancia y firmeza de la misma, sin embargo, no podemos negar que este punto es uno de los más álgidos en la vida familiar, detectar que las interacciones, la toma de acuerdos y la resolución de conflictos pueden ser promovidos desde la asignatura de artes, resulta un hallazgo interesante. Los comentarios de los entrevistados muestran cómo las artes, en especial la danza, han apoyado el establecimiento de lazos emocionales profundos y sólidos con los padres y hermanos, y cómo marcan sus trayectorias de vida. “Cuando llego con mi mamá y cuando vemos algo nuevo [en la asignatura] le cuento sobre lo que vimos”. “Yo vengo de una familia a la que le gusta mucho bailar entonces a mí me gusta bailar desde pequeña, cuando vivía con mi papá yo bailaba con él, así de pequeña” (Sujeto F).

Los padres de familia no son los únicos lazos dentro del núcleo familiar que se fortalecen, también se logran interacciones sólidas con los hermanos, como ejemplo, tenemos las experiencias de dos sujetos, que al preguntarles: ¿Qué apoyo has recibido dentro del hogar para la práctica del baile? “Mi hermana me enseña y mi mamá (Sujeto I). “Mi papá nada y mi mamá tampoco, mi hermana es la que nos ayuda normalmente en los bailes” (Sujeto K).

Aprendizajes/utilidad de la asignatura

Aquí se consideran las respuestas donde los refieren haberse apropiado de conocimientos, propios de la asignatura y/o correlacionados. Expresan la utilidad de los mismos en su formación.

En esta categoría descubrimos que los estudiantes identifican los aprendizajes que han obtenido de la asignatura de artes, en cuatro vertientes: 1) Conocimientos propios de la asignatura, 2) conocimientos correlacionados a otras asignaturas, 3) innovaciones relacionadas con las formas de enseñanza y 4) uso del conocimiento.

Los *conocimientos propios de la asignatura* los relaciona con la danza, la música y la cultura en general, los sitúa en dos dimensiones: Práctica y teórica. Como se muestra en las siguientes

aseveraciones, contextualizadas a la pregunta ¿Para qué te sirve la asignatura de artes? “Es una materia en donde aprendemos diferentes puntos de baile” (Sujeto A). “Aprendemos cosas nuevas, pasos zapateados, cosas de costumbres y tradiciones de México y de todo el mundo” (Sujeto B). “Para aprender a bailar de todo tipo”. “Es una materia donde se ven diferentes bailes y donde se aprende el origen de cada uno” (Sujeto C). “He aprendido muchas cosas y he aprendido a bailar también” (Sujeto G). “Aprendemos sobre muchas historias de los bailes y lo que se desarrolló en ese tipo de épocas” (Sujeto H). “Para reforzar los conocimientos que tenemos de nuestro bailes en México”. “Tienes más conocimiento de las tradiciones y los bailes que hay en México” (Sujeto I).

Respecto a la dimensión práctica señalan: “Podemos aprender a agarrar el ritmo en diferentes tipos de canciones, diferente tipos de música, entonces ya sabes más o menos como se baila” (Sujeto K). “Sobre todo para mejorar porque si no tienes tanta coordinación o algo puedes mejorar y echarle ganas” (Sujeto J).

En los conocimientos correlacionados con otras asignaturas, encontramos la relación explícita que establecen con la asignatura de historia como lo demuestran los siguientes comentarios: “Conoce acerca de la cultura del país o del estado” (Sujeto F), o como explica el Sujeto H:

Al momento de escuchar música, uno se da cuenta cómo es que pasa toda la historia para que hubiera ocurrido este género de música o esa banda o algo por el estilo o simplemente al momento de ver bailar a alguien en la calle o en un lugar uno se da cuenta de la cultura que pasó o la historia que se dio en ese lugar.

En relación a *las innovaciones asociados a las formas de enseñanza*, los alumnos comentan que aprenden conocimientos nuevos en comparación con otras asignaturas donde los aprendizajes son repetitivos, “Aprendes cosas nuevas y en las demás materias son como seguir estudiando cosas que ya sabías” (Sujeto B). “Porque sobre todo te llevas un buen aprendizaje, porque si no sabes bailar te enseñan más cosa y aprendes, te llevas aprendizaje” y “con ésta [refiriéndose a la asignatura] sí aprendes mucho” (Sujeto J).

Un hallazgo en esta categoría fue el *uso del conocimiento*, los estudiantes advierten que han obtenido aprendizajes importantes e interesantes en la asignatura, incluso la consideran a nivel de enseñanza innovadora porque aplica estrategias que no están relacionadas con la repetición, aseguran que son divertidas; sin embargo, casi todos no encuentran cómo pueden usar esos conocimientos en su vida cotidiana. Consideran que tiene importancia a nivel académico, que deben aprobarla, obtener calificación, les resulta un requisito para finalizar exitosamente sus estudios de secundaria, pero no alcanzan a comprender la importancia de la misma en su desarrollo integral y su formación. En este sentido el sujeto E expone: “no sé cómo aplicar lo que aprendo”.

CONCLUSIONES

Podemos concluir que los alumnos asumen la asignatura de artes como un importante espacio de socialización que les permite interactuar con sus pares tanto en el contexto escolar como social, de igual manera propicia y consolida la convivencia con diversos miembros de la familia, favorece la autoestima, el auto-concepto y desarrolla habilidades para la convivencia y la armonía social, a partir de cambios actitudinales y de conducta intrínsecos.

Concluimos que los estudiantes significan la asignatura de artes con énfasis en danza como un espacio creativo, innovador que les proporciona aprendizajes académicos, les favorece en el desarrollo de habilidades motoras y contribuye a la ubicación espacio temporal; sin embargo no alcanzan a percibir el impacto de estos aprendizajes en su vida profesional y académica, los aprecian desligados de su formación integral, por lo que tampoco adquieren relevancia para su vida cotidiana. Estas ideas las asociamos a la importancia que familiar y socialmente se le concede a las artes. De alguna forma se hace explícito el currículum oculto que subyace en planes y programas de estudio.

La asignatura de artes con énfasis en danza es significada por los estudiantes como un espacio de esparcimiento, que les genera sensaciones de libertad, armonía y felicidad. Asocia el desarrollo de los contenidos con el juego, resultándole divertida e innovadora; sin embargo estos atributos conllevan a que no le encuentren utilidad y no la consideren una asignatura “seria”, capaz de desarrollar en ellos competencias para la vida.

Existen ambivalencias en las respuestas de los alumnos, mientras que por un lado disfrutan los aprendizajes y los relacionan con espacios de socialización y convivencia por otro advierten escasamente la utilidad de los conocimientos, se percibe cierta circularidad en su pensamiento ocasionado porque no ubica los conocimientos fuera del contexto académico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Fermoso, P. (1988). El modelo fenomenológico de investigación en pedagogía social . *Educar*, 121-136.
- García Sánchez, I., Pérez Ordás, R., & Calvo Lluch, Á. (2011). Iniciación a la danza como agente educativo de la expresión corporal en la educación física actual. Aspectos metodológicos. *Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*, 33-36.
- Hernández Sampieri , R., Fernández Collado, Carlos , & Baptista Lucio, Carlos . (2006). *Metodología de la investigación*. México: McGraw-Hil.
- Ros , N. (2004). EL LENGUAJE ARTÍSTICO, LA EDUCACIÓN Y LA CREACIÓN. *Revista Iberoamericana de Educación*, 1-8.
- SEP. (2006). *Educación Básica. Secundaria. Plan de estudios 2006*. México: SEP.
- SEP. (2011). *Plan de estudios 2011, Educación básica* . México: SEP.