

EL TALLER DE ARTES (DANZA): EDUCACIÓN ARTÍSTICA, PERFORMANCE Y VÍNCULOS INTERDISCIPLINARIOS

Teresa Sánchez Cruz

Maestría en Desarrollo Educativo – Línea en Educación Artística (segundo semestre)
Universidad Pedagógica Nacional – Unidad Ajusco

Área temática: 6) Educación en campos disciplinares.

Línea temática: I. El análisis epistemológico y metodológico de un campo de saber disciplinar y de su enseñanza.

Porcentaje de avance: 40%.

Trabajo de investigación educativa asociada a tesis de grado.

Resumen:

La presente investigación se refiere a un estudio de caso de corte cualitativo sobre el Taller interdisciplinario de Artes impartido en la Escuela Primaria Cristóbal Colón, en el Marco de programa SaludArte en el ciclo escolar 2016-2017. Las herramientas de la etnografía, la antropología visual, la investigación basada en las artes y la narrativa autobiográfica permitirán un análisis centrado en los vínculos que pueden fomentarse en la práctica de la educación artística al incidir en la performance comunitaria, con el enfoque de la educación por el arte en atención al contexto particular. La escuela se ubica en el barrio de la Merced en el Centro Histórico de la CDMX, un espacio diverso, asolado por diversas problemáticas como violencia, bajo desarrollo, informalidad, etcétera. Pero también una historia de tradiciones y resistencia, cuestiones que al ser consideradas en el taller enriquecieron su desarrollo e interpelaron lagunas de la problemáticas mencionadas.

Palabras clave: arte, interdisciplinariedad, experiencia de aprendizaje, ciudadanía.

Introducción

“Las alas que vemos y las que no vemos nos llevan a lo alto”

José Limón

El presente documento nace de la necesidad de reflexionar sobre mi práctica docente como maestra de arte y de la convicción de que la educación artística y estética son vías para alcanzar la comprensión entre las personas como condición y garantía de la solidaridad intelectual y moral de la humanidad (Morín, 1999), lo que en mi opinión, es un objetivo deseable e indispensable en la formación de las nuevas generaciones.

Fui tallerista en el Programa SaludArte¹ desde que inició en 2013. Me atrajo la propuesta: un programa de intervención social a través del arte y el deporte con asistencia alimentaria en escuelas primarias de bajo desarrollo. Para ingresar al programa, recibí junto con otros aspirantes, una primera capacitación centrada en valores y diversidad. Continué hasta el ciclo escolar 2016-2017, en que la Secretaría de Educación del entonces D. F. (SEDU), convocó a veinte talleristas de danza para recibir formación en la metodología de Limon4kids. La Fundación Limón de Nueva York² se encargó de impartirla, en cumplimiento con el objetivo de promover el legado de José Limón, bailarín y coreógrafo mexicano, en cuanto a técnica dancística y repertorio coreográfico. Los seleccionados tomamos el curso en el que nos mostraron algunas herramientas creativas, técnicas y docentes; además nos propusieron una reinterpretación de la coreografía “El Alado”, una obra de Limón que habla del deseo del hombre de volar.

A la par, el programa SaludArte sugirió un proyecto de alfabetización visual en el marco del programa general de artes: Mi película SaludArte. Mi experiencia en video danza y la situación de la infraestructura escolar, que me obligaba a tener dos días a la semana a los niños en el salón sin poder movernos, me invitaron a llevar a conjugar las dos propuestas lo ocurrido en el ese ciclo escolar es el centro de análisis de esta investigación.

El programa cerró en esa escuela al siguiente ciclo y en la ciudad dejó de operar desde enero de 2019 así que no puedo saber que alcance lograron esas semillas sembradas. Creo que alguna impronta dejó en los alumnos el arte, la danza, Mi Película Saludarte y Limon4kids, reflexionar en torno a ello como un estudio de caso me permite pensar que la experiencia educativa se alcanzó dado que se potenciaron capacidades y habilidades de los alumnos para incentivar experiencias futuras. Los chicos se mostraron expresamente deseosos de practicar artes y de realizar proyectos de los que antes no se sentían capaces.

---

¹ Programa de intervención educativa y social para escuelas públicas en zonas de bajo desarrollo en el horario de tiempo completo, a cargo de la Secretaría de Educación (SEDU) de la Ciudad de México.

² Fundación para preservar el legado del coreógrafo mexicano José Limón con un enfoque humanístico del teatro y el movimiento, ampliar la vitalidad de la visión del futuro sobre el performance, la creación, conservación y educación. Consta de la compañía y el instituto. Este último es un centro de educación y archivo.

Fue fundamental el curso de los procesos creativos ocurridos en el taller que permitieron a los alumnos lograr algunos productos interdisciplinarios a partir de la interacción de elementos y herramientas de las diferentes artes (música, video y danza).

Pude observar cambios en los niños a nivel individual y de relaciones que permiten afirmar que se gestó ciudadanía, comunidad y agencia social.- la actitud adecuada para la resolución de conflicto y en el trabajo en equipo para alcanzar logros creativos colectivos fue cada vez más evidente, al igual que para organizar las diligencias pertinentes para adquirir medios y llevar a cabo procedimientos ante las instancias- Dichos cambios se vieron favorecidos por la experiencia educativa y el proceso creativo educativo interdisciplinario, lo cual revisare en los próximos apartados de esta investigación.

Me apoyo en la revisión de algunos antecedentes que afirman que la educación artística, estética y por el arte pueden incidir en la transformación social a saber:

- El libro coordinado por Lucina Jiménez en 2009 titulado Educación Artística, Cultura y Ciudadanía, que aporta un estado del arte en Latinoamérica sobre la relación entre arte y ciudadanía.
- El trabajo de Rosa María Torres titulado las Artes y su Enseñanza en la Educación Básica de 2011 pone foco en el nivel educativo que me interesa
- Las reflexiones sobre la Línea de Educación Artística (LEA) de la Maestría en Desarrollo Educativo (MDE) editado por la Dirección de Desarrollo Académico y Centro Nacional de las Artes de la Secretaría de Cultura, publicado en 2012. Me permite conocer cómo surgió la línea en la que me desenvuelvo y como se ha modificado su enfoque
- Las tesis de la línea de educación artística de la maestría en Desarrollo Educativo de la UPN Ajusco me permitieron encontrar ideas más específicas en relación a este estudio de caso.

Jiménez, L. (2009), sostiene que el desarrollo de la capacidad creativa, la autoestima, la disposición para aprender, la capacidad de trabajar en equipo y el pensamiento abstracto encuentran en la educación artística una estrategia potente (p. 7). Concuero con esta afirmación, que subraya la importancia de las artes como espacios de transformación de la dimensión humana, tanto en los ámbitos del conocimiento como en los afectivos, sociales y espirituales, es decir, aspectos que se requieren para la construcción de ciudadanía y vínculos comunitarios.

Los autores coordinados por Jiménez (2009) se cuestionan sobre la educación que queremos para la generación de los nacidos en el siglo XXI. Según el Programas de la OEI: Metas Educativas 2021, es necesario que los jóvenes adquieran valores para la vida al educar la sensibilidad y el goce de las formas de expresión de los otros. Es fundamental que conozcan, valoren y disfruten las expresiones artísticas de diferentes culturas, además de que reconozcan y respeten la diversidad cultural y personal.

Es recurrente el tema de la docencia así como el de las políticas públicas en torno a la educación artística; son preocupaciones repetidas en Latinoamérica, sin embargo es clara su dispersión y necesidad de sistematización. Pero también es evidente la trascendencia del tema en cuanto a “educación para la vida que significa también la reconstitución del tejido social, el reconocimiento de la afectividad y los sentimientos” (Jiménez, 2009, p.14)

En el trabajo de Torres, (2011) encontramos de nueva cuenta la preocupación por distinguir los enfoques con los que se ha abordado la educación artística: menciona la educación por el arte, en el arte y a través del arte. Al igual que en Latinoamérica en México existe la preocupación por enfrentarse a los cambios vertiginosos que caracterizan la actualidad, así como el modo en que la escuela y la educación artística han de encarar la transformación ideológica y el desarrollo de competencias para la vida que esto les exige

Torres (2011) nos ofrece un recorrido a través de las reformas curriculares orientadas a la tendencia de la enseñanza de las artes en México, nos invita a situar la labor de SaludArte en el marco de las políticas públicas a nivel nacional, así como a cuestionarnos su estatus hoy y la necesidad de incidir a futuro; en un momento en que se esperan reformas en política educativa.

El enfoque por competencias aplicado a las artes que describe Torres (2011) es muy semejante al que pretendía implementarse en el programa SaludArte; es importante reconocer que esta propuesta resuena desde planteamientos internacionales y nacionales para responder a las necesidades educativas de la actualidad. También hay coincidencia en que se vuelve evidente la inquietud por formar habilidades y actitudes en el docente de educación artística.

Las reflexiones sobre la LEA (2012) surgen de la necesidad de sistematizar la experiencia generada a lo largo de cinco generaciones. El texto nos contextualiza en el ámbito institucional que permitió que la maestría se conforme y configure. Da cuenta de los cuestionamientos que guiaron su devenir y que continúan tejiendo un diálogo entre lo educativo y lo artístico. Comparto con este trabajo, la inquietud sobre la generación de conocimientos en el campo de las artes y sus correspondientes procesos de investigación; así como la duda sobre cuáles serían las características deseables del docente de artes en educación básica y como puede alcanzarlas. Sin olvidar las complejas interrelaciones entre lo académico y lo creativo.

La idea de la alfabetización en artes ha sido fundamental en la línea, para que alumnos de la maestría obtengan habilidades de lectura sobre diferentes disciplinas artísticas al reconocer sus elementos básicos. Con el objetivo final que esto se replique en la práctica docente y los alumnos en los que incidan los trabajos de los tesantes. Dado que aludiré a las nociones de alfabetización visual, son importantes los planteamientos de la línea para ponerlas en diálogo con las de SaludArte.

A partir de lo anterior, observamos cuestiones recurrentes en la educación artística como son las políticas públicas y el papel del arte en el sistema educativo así como sus propuestas de evaluación. Sin embargo, este trabajo se centra en la práctica docente a indagar como un estudio de caso desde la narrativa de la experiencia autobiográfica.

Según la bibliografía revisada, podemos afirmar que la educación artística es capaz de incidir en el desarrollo de habilidades sensoriales, artísticas, estéticas, sociales y emocionales, que eventualmente pueden favorecer los procesos de ciudadanía, construcción de comunidad y de agentes sociales; esto fundamenta el interés en la revisión del caso del taller de Artes en la primaria Cristóbal Colón, un caso en que destaca la diversidad de la población.

Otro foco de interés parte de que mi formación como psicóloga, antropóloga y coreógrafa nunca se ocupó de capacitarme como maestra de artes. Repetidamente observé que mis compañeras de trabajo tenían deficiencias muy parecidas a las mías, dado que las habilidades para la docencia y la enseñanza generalmente se adquieren con la experiencia y existen pocos espacios para reflexionar sobre metodologías, actitudes, principios, etcétera. Ello me enfrenta a la necesidad de sistematizar retrospectivamente la metodología que implementé, en su momento quizá ingenuamente, pero que ahora puede mostrarse, reflexionarse, categorizarse y analizarse.

Por lo anterior el objetivo de este trabajo es reflexionar sobre una experiencia de aprendizaje en la educación artística, a partir de un estudio de caso, con el foco puesto en el proceso interdisciplinario y cómo esto afectó la formación de vínculos entre los participantes del Taller, para la construcción de comunidad, ciudadanía y agencia.

De manera particular pretendo describir el taller de artes en el ciclo 2016 - 2017, las herramientas de las artes y la práctica docente, los procesos creativos inmersos en las experiencias de aprendizaje de las artes y la práctica docente en relación con los planes curriculares y proyectos institucionales (Propuesta curricular Saludarte, Limon4kids, programa de danza y general de arte con el proyecto trasversal "Mi película Saludarte") para indagar sobre los efectos de la educación artística, su práctica educativa y la práctica docente en este estudio de caso.

La pregunta principal se centra en buscar cómo la práctica educativa en la educación artística puede vincular un proceso de enseñanza aprendizaje como un proceso creativo interdisciplinario y cómo esto puede afectar la formación de vínculos para la construcción de comunidad, ciudadanía y agentes sociales. Esta pregunta puede desmenuzarse en cuestiones específicas como son:

¿Qué características de este caso indican que la educación artística puede incidir en la construcción de ciudadanía y eventualmente de comunidad?

¿Qué aspectos del proceso creativo, herramientas de las artes y la práctica educativa intervinieron para ello y como se relacionaron?

¿Qué aspectos de la educación artística pueden favorecer el proceso de ciudadanía y construcción de comunidad en un contexto diverso a partir de procesos creativos resueltos en forma colectiva y de qué manera puede alcanzarse dichos procesos desde la educación artística?

¿Cómo puede favorecerse que los alumnos se expresen y asuman como creadores para constituirse en agentes sociales desde la educación artística?

¿Cómo se articuló el trabajo interdisciplinario en el proceso creativo para favorecer la experiencia educativa?

Desarrollo

Si deseamos comprender cualquier fenómeno de la cultura, es decir-interpretarlo situado en su propio horizonte de significado, debemos atender a la concepción de la cultura y las estructuras de significación socialmente establecidas en las que sucede el hecho a describir: “poner atención a las relaciones que los contextos revelan” (Velasco y Díaz, 1997, p. 49). Dichas relaciones se entienden mejor en un análisis diacrónico que permite ubicarlas en un contexto significativo situado históricamente.

Así que la primera parte de este trabajo consiste en descripción del barrio de la Merced en cuanto a aspectos geográficos, históricos, económicos y demográficos. Marco en el que se identifican alguna problemáticas sociales que se reproducen en el entorno escolar. También se revisan rasgos de identidad y cohesión barrial, algunos de ellos afianzados en festividades. Lo anterior es útil para ubicar el papel del barrio en la ciudad y dentro del barrio, la Primaria Cristóbal Colón y el taller de artes en el ámbito de la educación artística en la educación básica

El marco institucional que acotó dicho taller dictaba lineamiento curriculares que pretendían normar lo que ahí acontecía, por ello revisaremos las propuestas de SEP y SEDU sobre educación artística en educación básica, la propuesta curricular del programa SaludArte, marco normativo y proyectos específicos relevantes -Limon4kids y Mi película Saludarte- con especial énfasis en lo correspondiente a danza, artes visuales e interdisciplina por ser el centro de este trabajo.

La primaria está ubicada en la Calle de Corregidora núm. 83 a unos pasos de la avenida Circunvalación, en un edificio del siglo XIX catalogado por la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. El taller de artes aconteció en el marco de una escuela de tiempo completo en el horario de jornada ampliada, por ello es necesario mencionar los planes y programas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), aunque no fueron los que guiaron primordialmente el taller. Dicha jornada tiene como objetivo:

asegurar el aprendizaje de los planes y programas de estudio, en particular, el fortalecimiento de las competencias lectoras y matemáticas, inducir las bases fundamentales del idioma inglés, emplear tecnologías de la información y la comunicación para aprender a aprender, desarrollar competencias para una vida saludable, potenciar la capacidad comprensiva del mundo social y natural, y actuar responsablemente (SEP, 2016)

La presente investigación es de corte cualitativo. Representa un estudio de caso, que se analizará retrospectivamente con herramientas de la etnografía, la antropología visual y la investigación basada en las artes. Las fuentes a considerar son las que se generaron en el transcurso del taller con fines que no contemplaban realizar esta investigación, por ello el trabajo tendrá un corte narrativo desde la experiencia docente de la autora.

Las nociones fundamentales que permitirán categorizar los datos emanados de dichas fuentes son las de la educación para la libertad y la comprensión de los autores Morin (2011) y Read (1991). Habrá que distinguir la educación artística y estética de la educación por el arte así como la práctica de la experiencia en cuestiones estéticas, artísticas, educativas y docentes.

Entender y favorecer la buena práctica educativa exigen revisar el papel del proceso creativo, la alfabetización en arte, la interdisciplina y sus nodos para analizar lo ocurrido en el taller y esclarecer si se generaron vínculos entre los miembros de la comunidad. En este sentido es útil la noción de performance comunitaria, la definición de ciudadanía y agente social.

Consideraciones finales

En el punto en que se encuentra esta investigación he realizado la contextualización histórica del barrio de la Merced para ubicar a la escuela, esto con una perspectiva etnográfica. El contexto académico del taller se ha vislumbrado a partir de un análisis curricular sobre la propuesta SaludArte, el programa Académico de Danza y de Arte que operaron el ciclo escolar, sin olvidar los aspectos de Limón4kids que acotaron pedagógicamente el taller.

Actualmente el proyecto se centra en la revisión de las nociones y conceptos teóricos necesarios para proceder a la categorización de la información recabada. Misma que ha sido organizada para su posterior sistematización, en documentos institucionales emitidos por la SEDU, la SEP y Fundación Limón; materiales didácticos generados por la autora – diagnósticos y planeaciones- así como los recursos empleados en el marco del taller –imagen, video, lecturas, etcétera-. Finalmente, los documentos propios de los procesos creativos ya sean registros, evidencias o productos artísticos. Ha sido importante distinguir en cada categoría, el objetivo de generar los materiales para las instituciones y para la práctica educativa, así como el valor que cada uno de ellos pueda contener para la investigación presente.

Referencias

- Jiménez, J. (2009). *Educación Artística, Cultura y Ciudadanía*. España: Metas Educativas 2012
- Michel, A. D. (2012). *Reflexiones sobre la línea de Educación Artística. Maestría en Desarrollo Educativo: Una experiencia Interinstitucional*. México: CNA.
- Morín, E. (1999). *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. París, Francia: Santillana/UNESCO
- Paz, Z.E. (2015) *El barrio de la Merced, una memoria desde la experiencia de sus habitantes*. (Tesis de maestría) CIESAS, México
- Read, H. (1991). *Educación por el arte*. Barcelona, España: Paidós.
- SEP (2016). *Propuesta curricular para la educación obligatoria 2016*. Recuperado de <https://www.gob.mx/cms/uploads/docs/Propuesta-Curricular-baja.pdf>
- Tena, R. A. y Urrieta, S (2009) *El barrio de La Merced. Estudio para su regeneración integral*. CDMX, México: UACM – IPN
- Torres, R. M. (2011) *Las artes y su enseñanza en la Educación Básica*. México: SEP UPN.
- Velasco, H. y Díaz de Rada A. (1997) Descubrir, traducir, explicar e interpretar en *La lógica de la investigación etnográfica*. (pp. 41 – 72) Madrid: Trotta