

APRENDIZAJES CULTURALES DESDE LA EDUCACIÓN SENSORIAL: ADECUACIONES DIDÁCTICAS

Areli Adriana Castañeda Díaz
Universidad Pedagógica Nacional

Área temática: Educación en campos disciplinares.

Línea temática: El análisis cognitivo de la construcción, comunicación y desarrollo de conocimientos disciplinares.

Tipo de ponencia: Intervenciones educativas sustentadas en investigación.

Resumen:

La enseñanza de las Artes comprende la apropiación de la técnica de cada especialidad artística y el trabajo de sensibilización al proceso artístico. La educación artística refiere a la formación de artistas, su aprendizaje comprende al cuerpo y una apropiación de éste a través de la sensorialidad del individuo y de su experiencia con el entorno, a modo de poder expresar mediante el dominio de las técnicas propias a cada una de las especificidades de las artes (música, artes escénicas, artes plásticas, por mencionar algunas), el objeto de arte como parte de un acto creativo. Detallando estas premisas, se propone un viraje pedagógico mediante la educación por las artes, a través de la experiencia estética con procesos artísticos, objetos de arte y la participación activa de estudiantes de campos de estudios como la Psicología educativa en intervenciones artísticas.

La propuesta para este congreso comprende una breve exposición sobre la experiencia de aprendizajes significativos en un ambiente áulico donde la educación por las artes es un proceso de descubrimiento, reflexión y adquisición de conocimientos que permiten a estudiantes universitarios de la Licenciatura en Psicología educativa, de la Universidad Pedagógica Nacional (México) reconocerse a sí mismos como sujetos sensoriales.

Palabras clave: Educación sensorial, experiencia estética, educación universitaria, entorno cultural, saberes estéticos.

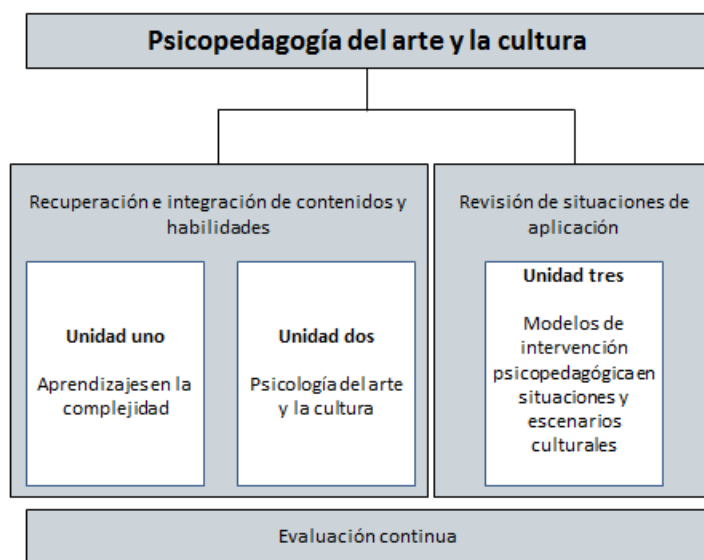
Introducción

La Universidad Pedagógica Nacional atiende a nivel nacional, un total aproximado de 58 mil 820 estudiantes de nivel superior. En la sede del Sur de la Ciudad de México, unidad Ajusco, la población estudiantil de la Licenciatura en Psicología Educativa asciende aproximadamente a cuatro mil estudiantes. En un principio la universidad se centró en la profesionalización del Magisterio. En el caso de la unidad Ajusco, los programas fueron adaptados para que estudiantes egresados de nivel bachillerato, que no tuvieran obligatoriamente la experiencia profesional en el magisterio, cursaran una licenciatura en el campo de la educación para adquirir conocimientos sobre generación, planeación, evaluación e implementación de programas educativos y análisis de procesos de enseñanza – aprendizaje.

La Licenciatura en Psicología Educativa tiene por objetivo primordial formar a profesionales de la educación en materia de psicología para intervenir en procesos de enseñanza y aprendizaje en contextos educativos, ya sea en educación formal, informal o no formal. La licenciatura se cursa en ocho semestres, de los cuales, solamente en el último existe la opción de cursar la asignatura en “Psicopedagogía del Arte y la Cultura”, cuyo propósito general es: “Participar en grupos multidisciplinarios en el diseño, desarrollo y evaluación de propuestas de intervención psicopedagógica para espacios culturales como galerías, museos, centros culturales o iniciativas de educación comunitaria.” (Temas selectos en Psicopedagogía del Arte y la Cultura, 2013)

El programa comprende tres unidades para trabajar en los siguientes propósitos:

- “1) Comprender fenómenos educativos que ocurren en prácticas comunitarias en espacios culturales.
- 2) Identificar características y utilidad de propuestas pedagógicas y paradigmas de la psicología de la educación en el diseño, desarrollo y evaluación de prácticas educativas en espacios culturales
- 3) Reconocer algunos modelos de intervención psicopedagógica que operan en diferentes escenarios culturales de la ciudad de México.” (Temas selectos en Psicopedagogía del Arte y la Cultura, 2013)

“Estructura metodológica base” (Temas selectos en Psicopedagogía del Arte y la Cultura, 2013)

En el cuadro anterior se puede observar que la asignatura comprende un trabajo previo realizado en el quinto semestre. Como ya se ha mencionado, la materia de base es “Aprendizaje en contextos culturales”, en la cual se revisan de manera teórico – reflexiva, conceptos como “comunidad de aprendizaje”, “aprendizaje significativo”, “comunidad de práctica”, “cognición situada”, entre otros; lo cual les permite a los estudiantes identificar los procesos de aprendizaje y de enseñanza que existen tanto en ámbitos educativos dirigidos (como el escolar, de museos, por ejemplo), como cotidianos (en el ámbito comunitario y de vida diaria). Con este preámbulo, el estudiante ingresa a la clase con una formación suficiente para poder identificar y evaluar programas educativos implementados en museos, principalmente.

Durante el curso, los estudiantes retoman sus aprendizajes previos para distinguir la particularidad de cada museo no sólo en función del objetivo de éste, sino para entender los objetos estéticos que permean en esos espacios. En sentido estricto, el programa alcanza los objetivos señalados líneas arriba, en tanto que son estudiantes en Prácticas Profesionales preferentemente ligados a los ámbitos museísticos.

Sin embargo, hay algunos de ellos que optan por la materia porque les interesa trabajar desde el arte. En general, son estudiantes que se encuentran en otros escenarios de Prácticas Profesionales como centros educativos para infantes (preescolar y primaria) y centros de educación especial.

Cabe mencionar que desde los primeros semestres hay estudiantes que tienen la inquietud por trabajar con el arte para la enseñanza de contenidos, por ende, buscan una materia que ofrezca este método de trabajo. Es hasta octavo semestre que la tienen en su currículo y solamente como optativa, lo cual resulta ser un problema en el mapa curricular de la licenciatura, ya que la concepción del arte resulta ser definido a partir del escenario, es decir, del espacio obvio en donde se puede encontrar Arte. No se contempla al arte como un medio a través del cual se pueden desplegar un conjunto de procesos de aprendizaje que permitirían resignificar el entorno cultural. Sobre todo, que permita motivar en los estudiantes la autoexploración, el autocontrol y por ende la autonomía de profesionales en formación, quienes se enfrentan a una labor tan demandante como lo es la intervención en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Lo anterior despliega el problema principal del presente texto: la formación profesional de especialistas en educación debe integrar en dicha instrucción, la autonomía, la apropiación y la reeducación de su sensorialidad en tanto que refieren su profesión desde su corporalidad, corporeidad y sensorialidad.

Desarrollo

La educación por las artes hace referencia a los trabajos de Herbert Read (1982) en donde propone que las disciplinas artísticas motivan modos alternativos de comunicación y expresión, lo cual permite el desarrollo de competencias individuales interrelacionadas con el entorno cultural. Read distingue a la sensibilización, la experimentación, la imaginación y la creatividad como medios referidos de la experiencia de estar en sí y para sí en el mundo, permitiendo el reconocimiento del espacio – temporalidad y por ende

de los sujetos y de los objetos sensoriales. El planteamiento que se pretende en estos espacios pedagógicos es converger con la educación por las artes desde la interrelación de los principios conceptuales del campo de las humanidades con una actividad sensorial, haciendo de ella un determinante provocador de significación de la realidad cultural con un objetivo educativo.

De esta manera, la educación por las artes tiene que ser un propósito en la formación de profesionales de la educación en tanto que serán actores en la enseñanza y en los aprendizajes de la población. En una materia como “Psicopedagogía del arte y la cultura”, se requiere de conocimientos amplios sobre la conducta humana y el procesamiento de la información y en consecuencia, ser observadores de su entorno, de trabajar en la atención de los detalles, de las formas no escritas, de la experiencia de vivir en comunidad y ser sensibles a su entorno.

Psicopedagogía del arte y la Cultura

La materia de “Psicopedagogía del Arte y la Cultura” la he impartido cada año (en el último semestre de cada generación) desde 2015. A través de la evaluación y adecuación del programa, he procedido con la implementación de las actividades fijadas por el programa de base: “Temas selectos en Psicopedagogía del Arte y la Cultura” (Reyes, González, Palacios, 2013) sumando a ello, mi propuesta de lecturas que van encaminadas a las diferentes artes (literatura, artes audiovisuales, artes escénicas, artes plásticas, performance, instalaciones y música). El propósito de la propuesta es trabajar desde las artes mediante la experiencia estética desde una perspectiva de la educación sensorial.

El punto de partida es el siguiente: si educar por el arte conlleva a la apreciación del entorno cultural desde la concepción de los objetos como sensibles en tanto que está la formación profesional de sujetos sensoriales, mi propuesta tendrá que brindar posibilidades de trabajo de atención, creación, concentración y sensibilización mediante la experiencia estética. En ese sentido, la experiencia estética no sólo se distinguirá en un fenómeno museístico, sino que servirá en el propósito de interrelación del sujeto como sujeto sensorial, en su entorno cotidiano. Ser un sujeto capaz de poder apreciar los objetos que le rodean y definirlos como objetos estéticos, es decir, sensibles a su sensorialidad.

Y aquí surge el punto central de la presente reflexión: ¿cómo es posible hablar de arte y cultura sin considerar al arte y la cultura como procesos educativos?

La concepción de estudiar al arte y a la cultura en sí mismas conlleva a un mito del alejamiento de las ciencias humanas, del científico observador y su objeto de estudio observado. Si partimos de que la estética es el fenómeno de la sensorialidad de los sujetos en su entorno cultural, se da la posibilidad de entender que se trata de un proceso que obliga a los sujetos a su comprensión mediante la interdisciplinariedad. Por ende, la experiencia estética es el punto central de la propuesta para que los estudiantes de octavo semestre de una licenciatura en Psicología Educativa comprendan que el objeto estético no sólo está en el museo, sino en todo artefacto que le permite mediar con su mundo para construir y significar su realidad.

Estas premisas refieren a un constante trabajo de “experienciación” y experimentación con el mundo, muchas veces imposible de llevar a cabo por la disposición de los mismos estudiantes, su tiempo y organización respecto con las otras materias curriculares, la disposición emocional y la disposición sensitiva. ¿Qué significa esto? Que los estudiantes se ven influidos por un proceso de trabajo en donde se cuestionan sus juicios estéticos y cómo éstos convergen a sus juicios morales.

Manos en la obra

Entender el trabajo por el arte es complejo para ellos. A continuación, se exponen algunas de las actividades con las que se desarrolla la materia:

“Viviendo en un sensorama”¹

Hacer un diario de campo semanal en donde anoten cuáles son las experiencias sensoriales que tienen al poner atención en cada uno de sus sentidos: vista, olfato, gusto, oído, tacto. El diario de campo es de sus actividades diarias: la primera semana es relacionada con el acto de comer, la segunda semana con su trayecto de viaje de casa a la universidad, la tercera semana es con la interacción con su ser más significativo.

El propósito de esta actividad es trabajar la atención sensorial en los actos cotidianos con la finalidad de vislumbrar que los objetos estéticos están presentes en tanto se pone atención en ellos. Por ende, la formación de la sensibilidad artística no estriba en la formación de artistas, partiendo desde la prosaica o las sensibilidades de lo cotidiano (Mandoki, 2008).

Al término de la cuarta semana de actividades, la reflexión del ejercicio sensorial “Viviendo en un sensorama”, de los sentidos y su significación comprende una serie de experiencias sensoriales de los estudiantes que los llevan a asociar sus actividades “mundanas” e “insignificantes” con lo que les produce placer y cómo estas experiencias están encaminadas con muchas de sus actividades extracurriculares: cocinar, tocar algún instrumento, elegir cierto camino a la universidad o su casa, etc.

El resultado conlleva a la definición de la educación sensorial como una posibilidad de entender los procesos sensoriales de la experiencia mediante la comprensión y la construcción de los sentidos. A partir de la sensación, como actividad cognoscitiva primaria, permite un conocimiento directo de la realidad a través de las diversas formas perceptibles al sujeto sensible. Posteriormente, con base en las anotaciones que realizan, los alumnos comienzan a darse cuenta de las distinciones que hacen cotidianamente, de la disertación sobre lo que se prefiere o lo que se rechaza a partir de la construcción de los aromas, de las texturas, de los colores, de los sonidos y de los sabores que le son a las otras personas, a los otros seres vivos y a las cosas de su realidad, construida a partir de su interacción social. La educación sensorial prioriza la experiencia estética en tanto que es un proceso de atención, contemplación y disposición de los sujetos

¹ Secuencia didáctica de la propuesta de programa de actividades de mi autoría, para la materia “Psicopedagogía del Arte y la Cultura”.

para interrelacionarse con su exterior, para concebir su exterior desde los sentidos como constructos cognitivos, por lo que no existe una separación entre el sentir y el pensar, se trata de concebir a un sujeto pensante debido a su experiencia sensorial con el entorno.

Otra de las actividades que realizan en clase refieren a la construcción del llamado objeto de estudio en las ciencias sociales y en las humanidades:

“Imagen en movimiento: conceptos vivientes”²

Cuando los estudiantes llegan al salón de clase, las sillas ya deberán estar colocadas en forma circular. Ya ocupados sus lugares, ellos dispondrán solamente de una hoja en blanco, una base de apoyo (si las bancas no cuentan con paleta o mesa), lápiz, goma, sacapuntas y colores.

El preámbulo estará contenido de la discusión en torno a la Psicología y el Arte, a la representación de la realidad, el objeto de arte y el objeto estético. La discusión en torno a esta temática concluirá con la discusión en torno a la construcción del objeto de investigación y el sujeto investigador.

El siguiente paso es colocar un objeto en el centro y solicitar a los estudiantes que lo dibujen. Se omitirá en definitiva enunciar que tienen prohibido pararse, tampoco se les dirá que pueden pararse de su lugar y acercarse para observar al objeto desde otra perspectiva. Con la finalidad de prestar atención en las decisiones que tienen los estudiantes respecto a los detalles del objeto a dibujar, es posible identificar cuál es la disposición para investigar, descubrir y conocer.

Una vez terminada la actividad de dibujo, se les solicita a los estudiantes que coloquen su nombre en un costado de la hoja. Es muy importante que el facilitador o profesor, recoja las hojas en forma ordenada, es decir, de acuerdo a la secuencia del círculo. Inmediatamente, el profesor deberá tomar una fotografía del objeto – muestra.

El cierre de la clase será para discutir el objeto de arte y los mitos del distanciamiento estético, de la realidad y el arte y de la actitud estética (Mandoki, 2008)

En la siguiente sesión, se proyectará a los estudiantes la secuencia de sus dibujos. Y se abordará el tema de la perspectiva de estudio, de los campos de conocimiento en torno al objeto y de la construcción de su significado a través del camino metodológico a seguir. (Morin, 2006)

Esta actividad es muy importante en la clase, ya que es posible que ellos comprendan la concepción que se tiene en las Ciencias Sociales y en las Humanidades sobre la “construcción del objeto de estudio”, de conceptos difíciles como “la concepción de la metodología”, ya que logran vislumbrar y “experimentar” el sentido del mirar con la connotación de observar y estudiar al objeto y dar pauta al reconocimiento del fenómeno sensorial llevado de la experiencia estética a un razonamiento.

² Secuencia didáctica de la propuesta de programa de actividades de mi autoría, para la materia “Psicopedagogía del Arte y la Cultura”.

Cabe mencionar que esta actividad la he realizado en otras licenciaturas, como en Ciencias de la Comunicación, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México), con estudiantes de octavo semestre, en el proceso de la elaboración de su tesis para obtener la licenciatura. Los resultados son notables en tanto que pueden materializar un acto cognitivo persistente en el campo de las ciencias sociales que muchas veces es alejado de la educación por las artes: la perspectiva de estudio de un objeto en la construcción de su problema de investigación.

Cabe señalar que la educación sensorial conlleva a un ejercicio continuo de conciencia del cuerpo y el reconocimiento de sus capacidades primordiales: exploración, descubrimiento, reacción, comunicación, expresión, es decir, un conjunto de acciones que permean en los sujetos sensoriales como seres de vida.

Como facultades humanas, los actos sensoriales están sujetos a un proceso educativo, mismo que se encuentra desde la vida del humano en sociedad. Por ende, la educación sensorial comprende un campo interdisciplinario donde las diversas perspectivas de estudio desde distintos campos, se correlacionan para comprender un proceso de convergencia, de interrelación de inmersión y de construcción del sujeto sensorial como actor sensorial de su entorno cultural. En ese aspecto, los sentidos son capacidades fisiológicas y la significación que los sentidos hacen del entorno conllevan a un estudio del entorno cultural y por ende a vislumbrarlos como resultado de una socialización y una culturación primordial para la existencia.

“Intervención espacial”³

Una tercera actividad primordial para la clase de “Psicopedagogía del Arte y la Cultura” es la realización de una “intervención estética”.

Con base en la “Intervención espacial”, en las expresiones de “performance” y en el “Manifiesto situacionista” (Debord, 1958), defino a la “Intervención espacial” como una manifestación sensorial realizada por personas para intervenir en un espacio comunitario o público, mediante recursos estéticos y/o artísticos. El objetivo de la “intervención espacial” es aumentar la conciencia sensorial frente a un determinado hecho o intervención. La intervención espacial comprende un concepto y su constructo cultural. Por ende, refiere a un determinado hecho sociocultural que muestre una ruptura en una cotidianidad.

Para el cierre del semestre, los estudiantes deberán hacer una “Intervención espacial” con base en temas de su interés o de tesis en un espacio definido por ellos. Para llevar a cabo dicha actividad, se debe realizar un trabajo de investigación tanto en el orden de lo conceptual como de lo material, con la finalidad de que decidan cómo van a llevar a cabo dicha actividad. Las intervenciones espaciales como tales sólo quedan registradas generalmente en material audiovisual o sonoro, acompañadas de un trabajo por escrito en donde los estudiantes expresen su experiencia sensorial y cómo les ha permitido resignificar su profesión y formación como psicólogos educativos.

³ Secuencia didáctica de la propuesta de programa de actividades de mi autoría, para la materia “Psicopedagogía del Arte y la Cultura”.

Dicha actividad resulta un reto muy grande para muchos de ellos. Por ejemplo, dos estudiantes mujeres proponían que su intervención fuera trabajar con el concepto de televisión en población infantil. En su concepción, ellas proponían realizar una serie de secuencias didácticas para ser “buen televidente”. Este trabajo iba a presentarse en una escuela pública de educación básica. Previamente, ya habían realizado el levantamiento de la información y de las necesidades educativas en dicha escuela. Ante la pregunta: ¿qué es ser un “buen televidente”? Ellas comenzaron a dudar de su propuesta, a lo que en seguida el trabajo tuvo un viraje: trabajar con la misma población a partir de los contenidos televisivos que tenían mayor éxito: “Los caballeros del Zodiaco”. A partir de la significación de los objetos, es decir, del valor simbólico y su significado cultural, se pretende poner atención en la significación de dicho programa televisivo (objeto) en los sujetos (Morin, 2006). Las estudiantes realizan su intervención espacial desde un programa televisivo preferido por los estudiantes elegidos para trabajar en torno a la Mitología griega”, su significado cultural y su importancia en la comprensión de la cultura griega.

Donde se presenten el diseño conceptual y metodológico de la intervención, los rasgos centrales de su seguimiento y la evaluación de la experiencia.

Conclusiones

Uno de los primeros problemas entre los estudiantes es trabajar en torno al concepto de artefacto y objeto de arte. Al respecto, se comienza a trabajar con el redescubrimiento de su sensorialidad ante el mundo, sumando a ello una serie de actividades artísticas que conllevan a la experiencia estética, es decir, un proceso sensorial específico que pretende aproximarse a los aprendizajes significativos para el estudiante a través del trabajo con su atención y concentración en un proceso sociocultural. En ese sentido, la educación sensorial es una pauta de estudio de los procesos estéticos para educar a los sentidos y tener una conciencia de lo sensible tanto en la relación con el mundo, la exploración de éste y su abstracción, lo cual repercute en la forma en cómo significamos a ese entorno y cómo disponemos relacionarnos en él y desde él.

En el presente texto, se hace una breve exposición de la forma en cómo se aborda el trabajo pedagógico con estudiantes de nivel superior de áreas de conocimiento que distan de las Artes.

En consecuencia, hay que señalar que la formación debe estar orientada a la apropiación del cuerpo humano a través de la sensorialidad como sujetos socioculturales, así como la concepción de su entorno a través de la reflexión de su sentir y sus sentidos, como constructos de su realidad.

Para dejar el tema abierto a la discusión en el campo de la educación, es primordial referir a la educación sensorial como el reconocimiento interdisciplinario de los procesos sensoriales y cognitivos como resultado de la interacción sociocultural. Este reconocimiento permitirá la necesaria intervención de la experiencia estética en los procesos de enseñanza – aprendizaje y sobre todo en la interrelación imprescindible de

las artes con otros campos de conocimiento. Al fin y al cabo, se trata de saberes y conocimientos que convergen a nuestra cultura y por lo tanto a lo que somos: seres sensibles.

Referencias

- Castañeda, Areli Adriana (2013) *Las cualidades cinematográficas del cine digital desde la estética de las intensidades como proceso comunicativo*. Tesis de Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales. México: UNAM-FCPyS.
- Debord, Guy (1958) *Internationale Situationniste*. N.I, Italia.
- Dewey, John (2008) *El arte como experiencia*. Barcelona: Paidós.
- Mandoki, Katya (2008) *Estética cotidiana y juegos de la cultura. Prosaica I*. México: siglo XXI-Conaculta-Fonca.
- Merleau Ponty, Maurice (1994) *Fenomenología de la percepción*. España: Planeta-Agostini.
- Morin, Edgar (2006) *El método 1. La naturaleza de la naturaleza*. España: Cátedra.
- Read, Herbert (1982) *Educación por el arte*. España: Paidós Ibérica.
- Reyes, González, Palacios (2013) *Temas selectos en "Psicopedagogía del Arte y la Cultura."* Programa educativo de la Licenciatura en Psicología Educativa, Universidad Pedagógica Nacional, México.
- Zambrano, María (2010) *Esencia y hermosura*. España: Galaxia Gutemberg.
- Zubiri, Xavier (2006) *Inteligencia sentiente: inteligencia y realidad*. España: Alianza Editorial – Fundación Xavier Zubiri.