

XVI
Congreso Nacional de
Investigación Educativa
CNIE-2021

La tradición de la enseñanza artística y la socioformación

Pedro Andrés Rodríguez García

Centro Universitario CIFE
pedroandresrg@hotmail.com

Verónica Giles Chávez

Centro Morelense para el Desarrollo de la Ciencia (CEM-CIENCIA)
Centro Universitario CIFE
veronicagiles@cemciencia.com.mx

Dulce Vanessa Garzón González

Centro Morelense para el Desarrollo de la Ciencia (CEM-CIENCIA)
garzonvanessa80@gmail.com

Área temática 08. Procesos de Formación.

Línea temática: Procesos formativos de alumnos, profesores, académicos, supervisores, directivos.

Tipo de ponencia: Reportes parciales o finales de investigación.

Resumen

En este artículo se presenta un análisis sobre la tradición de la enseñanza artística y su vínculo con la Socioformación. El objetivo consistió en la utilización de una cartografía conceptual que permitió categorizar y desarrollar este estudio. El resultado de este mismo proporciona la base para futuros proyectos artísticos desde la perspectiva de la Socioformación.

Palabras clave: enseñanza, educación artística, tradición, socioformación.

Introducción

La tradición en la enseñanza de las artes es un elemento del proceso formativo que se ve reflejado en la manera en que se transmiten los conocimientos en sus diferentes disciplinas. La forma de enseñar de los docentes en el aula refleja no sólo lo aprendido por ellos en los conservatorios o en las academias, sino también lo adquirido con base en experiencias durante su trayectoria profesional que también se puede ver complementado por algunas vivencias de su vida personal (Giles, et all., 2014).

Desde los primeros centros culturales en Sición y Corinto en la Antigua Grecia, pasando por las escuelas monásticas y catedralicias de la Edad Media también en Europa, las academias de arte de Florencia y de Roma en el siglo XVI, los primeros conservatorios establecidos en Italia y en Francia en los siglos XVII y XVIII por mencionar sólo algunos ejemplos, la tradición oral y la tradición escrita han supuesto la base para preservar y desarrollar diferentes disciplinas artísticas. La educación y sobre todo los docentes han sido piezas fundamentales en esta preservación.

Se entiende por arte a toda expresión del ser humano que logra plasmar de una manera abstracta lo más profundo de las emociones. Esta manera de expresarse a sí mismo y a su entorno ha sido también el reflejo de su sociedad y de su contexto, misma que influye directamente en el devenir artístico de determinadas épocas.

Han existido grandes periodos de la historia de la humanidad en donde el arte ha florecido, como, por ejemplo: la Grecia Clásica, el Renacimiento, Venecia y Florencia durante el siglo XVII, Francia y Alemania a finales del siglo XIX, entre varios otros. El porvenir y desarrollo de las sociedades durante estas etapas nos da un ejemplo de qué tan importante es comprender el funcionamiento de una sociedad para poder entender sus expresiones artísticas (Gómez et all., 2015). Este contexto es un factor que influye de manera directa en la enseñanza y en su tradición pero que también obliga a plantear interrogantes invitando no sólo a cuestionarse ¿qué es arte?, sino también ¿cuándo hay arte? (Longan Phillips, S., 2011).

Entendiendo el contexto de las distintas épocas y sobre todo de la época actual se podrá tener una mejor perspectiva de toda manifestación artística y de sus procesos de enseñanza – aprendizaje de las mismas. Partiendo desde el punto de vista de la socioformación se podrá comprender la relación educativa de los modelos de enseñanza artística observando cómo la tradición ha influido en la educación de nuestros días (Tobón, 2012).

El compromiso que adquiere un docente con su misión de heredar sus conocimientos a futuras generaciones es también un concepto que se podrá entender también desde el carácter socioformativo ya que es de vital relevancia en los resultados que se obtengan en los alumnos y en la manera de percibir al arte (Brook et all., 2019).

Cabe resaltar que el objeto primordial del presente análisis es el papel de los docentes de distintos conservatorios, academias y escuelas de diversas disciplinas artísticas principalmente de Europa y de América, todos ellos de distintas épocas, vistos a su vez como herederos portadores y transmisores de una tradición formativa y artística. Ellos a su vez pueden ser también considerados como guardianes de la misma tradición de las artes

ya que vigilan que las enseñanzas recibidas por sus mentores y el valor que estas poseen pasen a las siguientes generaciones ávidas de ese conocimiento. De la misma manera se subraya que con la enseñanza de las artes se cubre un campo educativo y formativo importante en la sociedad.

Desarrollo

Para analizar la tradición en la enseñanza artística se utilizó una cartografía conceptual en el marco del enfoque de investigación cualitativa (Tobón, 2012) para la cual se hizo un análisis documental que consistió en llevar a cabo la búsqueda, selección y organización de la información obtenida en distintos textos académicos, mismos que ayudaron a responder las distintas preguntas relacionadas con el tema de la socioformación buscando las fuentes pertinentes respecto al problema de investigación (Tobón et al., 2015).

Las intersecciones y las observaciones fueron un punto importante en este análisis, así como también la elección de las disciplinas artísticas a investigarse, muy en particular de la música como formación profesional, para de esta manera poder entender el progreso dentro de un determinado contexto (Abril et al., 2019).

Analizando la perspectiva con la cual se enseña en las artes y comprendiendo su funcionamiento dirigido hacia la profesionalización, así como también revisando el vínculo socioformativo que existe en este campo de la educación y su importancia dentro de la sociedad, se entendió cómo la tradición de la enseñanza artística siempre estará matizada por aspectos de su propio contexto.

Estrategia de investigación

Para la realización del estudio se utilizó una cartografía conceptual como instrumento de apoyo en la organización de toda la información obtenida en los diferentes documentos consultados (Tobón, 2015).

En la tabla siguiente se describen las ocho categorías de la cartografía conceptual y las preguntas orientadoras que se tomaron en cuenta para la realización del estudio.

Ejes claves de la cartografía conceptual

Ejes de análisis Pregunta central	
1.- Noción	¿Adónde se remontan los orígenes de la enseñanza artística?
2.- Categorización	¿Qué categorías de educación artística podemos encontrar?
3.- Caracterización	¿Qué características se pueden encontrar en una enseñanza artística desde el punto de vista socio-formativo?
4.- Diferenciación	¿Qué elementos hacen diferente a la tradición de la enseñanza artística de otros tipos de enseñanza?
5.- División	¿En qué tipos se divide la tradición de la enseñanza artística desde la socioformación?
6.- Vinculación	¿Qué tipos de relación tiene la enseñanza artística socioformativa con otros conceptos, teorías y otros campos de estudio relacionados directa e indirectamente?
7.- Metodología	¿Cuál es el proceso metodológico para una enseñanza artística desde el punto de vista socioformativo?
8.- Ejemplificación	¿Cuál sería un ejemplo en particular de la tradición de la enseñanza artística desde el punto de vista de la socioformación?

Fuente: Tobón (2015).

1.- Noción

El arte ha estado vinculado al ser humano desde tiempos muy remotos. Tomando como inicio al arte rupestre y entendiéndolo a este como un reflejo de la humanidad primitiva se puede comprender que las expresiones artísticas han estado relacionadas desde entonces con la mentalidad de sus creadores. Esa manera en la que se percibe el exterior y éste se interpreta ha dado pie a la aparición de toda una serie de disciplinas artísticas que hasta nuestros días han ayudado al ser humano a plasmar la percepción de su mundo (interior ó exterior) de diferentes maneras.

Haciendo referencia a la manera en la que las artes eran parte de la formación de ciudadanos en la Antigua Grecia se entiende que hubo una conversión en la cultura de la educación y que esta pasó de ser oral a ser escrita de manera gradual. Como lo menciona Janaway en su libro *Images of Excellence* de 1995, “la educación griega era un proceso de socialización que se produjo a través de una variedad de materias como la poesía, la retórica, el derecho, la filosofía, el arte y la religión” (Tomás, 2017).

En la historia del arte que la humanidad ha tenido desde sus inicios se ve cómo la tradición en la enseñanza del mismo arte ha jugado un papel fundamental para la transmisión de elementos técnicos e ideológicos. Se entiende que el modo en el que se han llegado a percibir distintos fenómenos se ha heredado e incluso moldeado con el pasar de las generaciones. La manera en la que se han venido transmitiendo los conocimientos artísticos adquiridos con el paso del tiempo ha ido evolucionando. Enseñanzas que no sólo se enfocan en generar más conocimiento sino también en preservarlo.

En este sentido se hará referencia a la palabra conservatorio, que proviene del latín *conservatorium* y significa “lugar donde guardan todo”. Se compone del prefijo *con* (*todo*), *servare* (conservar, guardar) y del sufijo *ium* (lugar). El origen de los conservatorios se remonta principalmente al siglo XVI en Italia porque ahí el término “conservatorio” se utilizaba también para nombrar a los “*ospedale*”, que eran hospicios ú orfanatos en donde se cuidaba ó conservaba de los niños que no tenían padres (Damerini, 1931).

Dichos orfanatos originalmente fueron construidos como hoteles que servirían del siglo XI al siglo XIII para las Cruzadas (de ahí el término *ospedale*; hoy en día también utilizado en Italia para referirse a un hospital), y con el tiempo se transformaron en orfanatos e instituciones de caridad. Es en estos lugares en donde a los *conservati* o alumnos se les enseñaba a leer y a escribir, a aprender algún oficio y en casos particulares, cuando los huérfanos mostraban ciertas aptitudes, se les inculcaba educación musical, ésta primordialmente de carácter litúrgico. Nápoles era el centro destinado para los varones y Venecia para las mujeres. Aquí algunos de los más importantes *ospedali* en su momento: Santa Maria di Loreto, Sant’Onofrio a Porta Capuana, Poveri di Gesù Cristo, Pietà dei Turchini en Nápoles; Ospedale della Pietà, dei Mendicanti, degli Incurabili, dei Ss. Giovanni e Paolo en Venecia.

Se puede decir que estos centros fueron los primeros lugares seculares que empezaron a enseñar música con un carácter más práctico en comparación a los coros en las universidades del Medioevo (época en que la música era una materia mucho más teórica, comparable a las matemáticas).

2.- Categorización

Para este estudio se tomará en cuenta la existencia de las siguientes disciplinas artísticas en la actualidad:

- Música
- Pintura
- Escultura
- Literatura
- Arquitectura
- Danza
- Cine

La enseñanza artística socioformativa podrá estar basada en alguna de las distintas disciplinas que dentro del arte se pueden encontrar hoy en día. Todas ellas tienen relación con el aprendizaje y el desarrollo de un talento capaz de ayudar al individuo a expresar un lado emocional y sensible con base a la disciplina y el esfuerzo (Gómez et all., 2015).

3.- Caracterización

La principal característica que tiene este tipo de enseñanza en comparación a otras como lo pueden ser la enseñanza deportiva ó la enseñanza básica general es que la enseñanza musical gira en torno al arte y al aprendizaje de técnicas específicas para poder ser representado. También busca desarrollar la apreciación por el mismo en los alumnos y en sus familias involucrándolos en el proceso de aprendizaje (Cavazos y Marroquín, 2013).

4.- Diferenciación

La enseñanza artística ayuda a desarrollar aptitudes, competencias y valores en el individuo que le servirán durante su vida para poder resolver las distintas problemáticas desde un punto de vista crítico, sensible y reflexivo basándose en la disciplina y en el esfuerzo. En particular la enseñanza artística socioformativa se enfocará en el aprendizaje de conceptos técnicos para la apreciación de algo subjetivo como lo es el arte. A su vez desarrollará y en muchas ocasiones encausará en el alumno una sensibilidad propia que le servirá para avanzar en el aprendizaje artístico siendo objetivo (técnica) y subjetivo (arte) a la vez, fortaleciendo su autoestima y fomentando la superación, el compromiso y el trabajo en equipo.

Está presente el concepto de la enseñanza del arte en la sociedad de manera no profesionalizante como desarrolladora de un lado emocional en los alumnos y también como reestructuradora del tejido social en lugares en donde exista violencia ayudando a alejar a los niños y jóvenes de malos hábitos y de peligros sociales.

5.-División

Para el presente análisis los tipos de enseñanza artística fueron clasificados en dos categorías: formación profesionalizante y formación no profesionalizante. De manera profesionalizante se entiende que " los enfoques pedagógicos deben estar orientados sobre cierto modelo ideal del intérprete profesional: el solista, elemento de algún ensamble o pedagogo" (Alexeyeva, 2020).

Visto desde una perspectiva socioformativa y basándose en alguna disciplina artística tanto para desarrollo individual como para reconstrucciones de un tejido social, dependiendo del contexto, la segunda alternativa es la más adecuada ya que permitirá basar todo un sistema de trabajo formativo sobre una disciplina artística en particular y a su vez mantendrá como premisas los valores de la socioformación, como lo son: la colaboración para un desarrollo social sostenible, el pensamiento complejo, la resolución de problemas de contexto y el fomento de un proyecto sólido de vida.

Se puede referir a la enseñanza artística como un tipo de educación socioformativa cuando por ejemplo esta ayuda a recomponer el tejido social en un lugar en donde situaciones como la violencia o el crimen afectan a esa sociedad (Tobón et all., 2015).

6.- Vinculación

La educación artística socioformativa podrá ser considerada como una opción para la reconstrucción del tejido social en ambientes en donde exista vulnerabilidad y exposición a la violencia, todo gracias a que la educación en este contexto puede volverse el eje sobre el cual gire todo un programa de formación y de desarrollo en los alumnos y en sus comunidades. En este marco la familia será un soporte sobre el cual podrá funcionar de mejor manera todo el proyecto educativo, convirtiéndolo en un programa de inclusión social, mismo que llenará aquellos vacíos en la comunidad enriqueciendo a los alumnos participantes no sólo intelectualmente sino también emocionalmente (Tobón et al., 2015).

7.- Metodología

Se partió de la idea que conlleva a la formación académica obtenida en conservatorios, academias y escuelas artísticas como el origen de los fundamentos educativos a utilizar (Abril, 2019). Los profesionales egresados de estos centros aparte de llevar arte al público y a la sociedad, buscan llevar educación artística que podrá partir de la socioformación a lugares en donde no se busque profesionalizar a los alumnos sino brindarles una oportunidad de aprendizaje basándose completamente en el arte y en alguna de sus disciplinas. Entendiendo que en este contexto se pueden tener dos perspectivas: la profesionalizante y la no profesionalizante, y que recalcando que la primera perspectiva profesionalizante es prioritaria y fundamental para la existencia, la preservación y la creación de toda manifestación artística desde una perspectiva global, se puede dimensionar a la segunda perspectiva, la no profesionalizante, como aquella que pueda brindar la posibilidad de fomentar el conocimiento y la apreciación del arte creando espacios en donde los alumnos puedan desarrollar un sentido de pertenencia y de igualdad a través del mismo y que a su vez sirva a los docentes para detectar y orientar a aquellos alumnos que tengan cualidades, facilidad e interés en desarrollar una carrera como artista profesional, vinculándolos con algún centro de formación profesional (Kallio, 2019).

8.- Ejemplificación

Para mostrar de qué manera la enseñanza artística con base en una tradición y desde la socioformación puede brindar buenos resultados se utilizaron como ejemplo algunas de las diferentes corrientes de enseñanza artística a partir de la música, como lo son: El Sistema, creado por el maestro José Antonio Abreu en Venezuela (D'lima, 2017), el método Suzuki creado en Japón por el maestro Shinichi Suzuki (Suzuki, 1969), el programa de Orquestas y Coros Juveniles en México impulsados por los maestros Eduardo Mata y Fernando Lozano, el Sistema en Europa fundado por el maestro Marshall Marcus, la Escuela Superior de Música de México debido que en sus inicios fue una escuela nocturna creada para trabajadores, por mencionar sólo algunos. Todos ellos obteniendo un gran alcance y una alta repercusión en las vidas de muchos individuos y en sus respectivos contextos teniendo en común a la educación artística como eje dentro de sus sociedades y ayudando en la

creación de lugares en donde la escuela de música llegó a convertirse en el centro formativo y en donde la familia llegó a ser el soporte de las actividades que se llevaban a cabo ayudando a que los niños y los jóvenes se alejen de la delincuencia, a la vez que puedan enriquecer el intelecto y la sensibilidad emocional. Todo esto fundamentado técnicamente en la tradición de la enseñanza en las artes.

Conclusiones

Como resultado de este análisis se pudo evidenciar el uso de la cartografía conceptual como base para categorizar y desarrollar los diversos aspectos de la tradición de la enseñanza artística y su vínculo socioformativo. Las diferentes categorías que brindó este instrumento, mismas que mostraron la posibilidad de abarcar una amplia gama de perspectivas, sujetos, principios e ideas para una adecuada distribución del conocimiento obtenido, permitiendo utilizar los recursos documentales organizadamente. Con estos registros fue posible evidenciar y asociar la relevancia de la tradición y su importancia sobre la enseñanza artística mostrándose cómo desde un inicio esta ha sido inherente y activa dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en las disciplinas artísticas.

De igual manera se recalcó el papel que puede tener la socioformación en la enseñanza y en los resultados académicos partiendo desde la base de contexto en la cual se presentó y se ejemplificó sobre determinadas disciplinas artísticas.

Lo que se interprete de los resultados y del panorama mostrados en el presente análisis servirá como un primer acercamiento al proceso de comprensión de la importancia que tiene la tradición y de su vínculo con la socioformación en la enseñanza de las disciplinas artísticas. Se puede también concluir que la enseñanza artística y sus resultados son producto de una tradición profundamente arraigada a las sociedades y sus contextos, y que desde sus inicios la enseñanza en los primeros conservatorios en Italia fue también de carácter socioformativo al ser esta dirigida a niños y niñas huérfanos buscando fomentar en ellos la integración a una sociedad.

Es en este punto en donde la socioformación participa y puede mejorar desde sus propios esquemas y principios los procedimientos y sus respectivos logros en las diferentes áreas de la educación basada en el arte, entendiendo a las dos perspectivas planteadas en este estudio (profesionalizante y no profesionalizante), desde las opciones sobre las cuales la participación de la enseñanza artística y su tradición pueden influir de manera directa en la formación de un individuo.

Referencias

- Abril, C. R., & Robinson, N. R. (2019). Comparing situated and simulated learning approaches to developing culturally responsive music teachers. *International Journal of Music Education*, 37(3), 440–453. <https://doi.org/10.1177/0255761419842427>
- Alexeyeva, I. V. (2020). The Musical Text of Western European Baroque Instrumental Music in an Analytical Reevaluation by the Student-Performer of Institutions of Higher Education. *Music Scholarship / Problemy Muzykal'noj Nauki*, (1), 177–193. <https://doi.org/10.33779/2587-6341.2020.1.177-193>

- Blackwell, J. (2020). Expertise in applied studio teaching: Teachers working with multiple levels of learners. *International Journal of Music Education*, 38(2), 283–298. <https://doi.org/10.1177/0255761419898312>
- Brook, J., & Fostaty Young, S. (2019). Exploring post-degree employment of recent music alumni. *International Journal of Music Education*, 37(1), 142–155. <https://doi.org/10.1177/0255761418821165>
- Brumbach, G. A. (2020). Marching Forward: The Music Education Innovation and Legacy of James R. Wells (1931 –). *Journal of Historical Research in Music Education*, 41(2), 156–178. <https://doi.org/10.1177/1536600618798747>
- Burwell, K. (2020). Authoritative discourse in advanced studio lessons. *Musicae Scientiae*. <https://doi.org/10.1177/1029864919896085>
- Cavazos, Marroquín (2013). Retos en la Formación musical superior Mexicana. *Atenas*, 2. redalyc.org
- Damerini, A. (1931). *Enciclopedia Treccani*. Institute of Italian Encyclopaedia.
- D'lima, W. (2017). El Yo superior de Josá Antonio Abreu. Createspace Independent Publishing Platform.
- Giles, V., Barona, C., Saenger, C., Romero, C., García, O., Torres, S., Rodríguez, J., y Zuñiga, O. (2014). Expectativas y creencias de profesores sobre el éxito y fracaso escolar en Educación Media Superior. Universidad Autónoma del Estado de Morelos: Tesis doctoral.
- Gómez, M., Galeano, C., Jaramillo, D., (2015). El estado del arte: una metodología de investigación. *Revista Colombiana de Ciencias Sociales*, vol. 6, núm. 2, julio -diciembre, 2015, pp. 423- 442 Fundación Universitaria Luis Amigó Medellín, Colombia.
- Janaway, C. (1995). *Images of Excellence: Plato's Critique of the arts*. Oxford: Clarendon Press.
- Kallio, A. A. (2020). Decolonizing music education research and the (im)possibility of methodological responsibility. *Research Studies in Music Education*, 42(2), 177–191. <https://doi.org/10.1177/1321103X19845690>
- Longan Phillips, S. (2011). Sobre la definición del arte y otras disquisiciones. *Revista Comunicación*, vol. 20, núm. 1, enero-junio, pp. 75-79. Instituto Tecnológico de Costa Rica. Cartago, Costa Rica.
- Ortega - Carbajal, M., Hernández-Mosqueda, J., Tobón-Tobón, S. (2015). Análisis documental de la gestión del conocimiento mediante la Cartografía Conceptual. *Ra Ximhai*, vol. 11, núm. 4, julio-diciembre, 2015, pp. 141-160. Universidad Autónoma Indígena de México. El Fuerte, México.
- Suzuki, S. (1969). *Ability Development from Age Zero*. Trad. Mary Louise Nagata. Alfred publishing Co., Inc.
- Tobón, S. (2012). *Modelo pedagógico basado en competencias*. Medellín, Colombia: FUNIORE.
- Tobón, S. (2015). *Cartografía conceptual: estrategia para la formación y evaluación de conceptos y teorías*. Ciudad de México, México: CIFE.
- Tobón, S., González, L., Nambo, J.S. y Vázquez, J.M. (2015). La socioformación: un estudio conceptual. *Paradigma*, 36 (1), 7-29.
- Tobón, Pimienta, García (2015). *Secuencias Didácticas y Socioformación*. Pearson Educación.
- Tomás, J. (2017). Nulla dies sine pictura: la pintura como materia docente en la antigua Grecia. *Arte, Individuo y Sociedad*, vol. 29, núm. 2, 2017, pp. 265-282 Universidad Complutense de Madrid. Madrid, España.