

El arte y la educación

Generalmente cuando se habla del arte en la educación se habla de expresiones. Expresión plástica, expresión musical, expresión corporal, etc. Nosotros disentimos con esta visión de nombrarlas como meras expresiones, así es como se consideran actividades artísticas educativas el hecho que alguien tome un pincel y pinte o tome un instrumento y lo haga sonar. Creemos que en las actividades artísticas que tienen un objetivo educativo deben comprometerse con sus disciplinas. Dado que son conjuntos de técnicas, son la historia de los artistas del pasado las que las configuran como tal y desde el vínculo de los disertantes de las actividades artísticas educativas con sus receptores debe producirse un acercamiento de los receptores hacia las disciplinas.

Las distintas manifestaciones artísticas, la Plástica, la Música, la Expresión Corporal, el Teatro, poseen códigos y normas creados por las diferentes culturas de acuerdo con sus necesidades expresivas. Esas convenciones son las que posibilitan su decodificación y análisis y la comprensión de significados, convirtiéndolas así en medios de comunicación, en lenguajes.

Como medio de expresión, el arte permite al hombre reflejar ideas, imágenes, sentimientos y el mundo que percibe. En la producción artística interjuegan objetividad y subjetividad, realidad y ficción. Se relacionan la sensibilidad, la emoción, la ideología, el intelecto y el esfuerzo con la imaginación, lo que permite generar manifestaciones nuevas y originales. A través del arte, el hombre no copia la realidad, más bien la reelabora y la representa de manera simbólica y personal.

Sí, el arte también debe enseñarse, tanto como practicarse y disfrutarse. Y el docente de las actividades artísticas educativas debe tomar a los conocimientos que hacen a su disciplina como objetos de conocimiento y convertirlos en objetos de enseñanza. Lo que se conoce como proceso de transposición didáctica. Para esto debe tener un profundo conocimiento de su materia. Tal como lo hace un docente de matemáticas o de historia. Dado que estamos hablando de procesos de enseñanza de disciplinas.

Si bien no se pretende específicamente formar artistas, se busca que el hecho de que el receptor aprehenda la información o parte de ella para poder ampliar sus formas de percepción de las diferentes expresiones artísticas.

"El arte no pertenece a todo el mundo, tampoco es accesible a todos. El arte es accesible sólo a aquellos que cuentan con un suficiente nivel de educación que les permite usar su código para percibirlo y entenderlo en un determinado grado. La percepción no es inocente, pues cuando algo se percibe ya se tiene un conocimiento sobre el fenómeno, adquirido por experiencia o por estudios, pero no es ajeno a quien lo percibe...con mayor conocimiento percibe mejor y con una percepción más rica y profunda se construye un mejor conocimiento"
Zátonyi, Marta- Arte y creación- 2007

La historia de las técnicas es la historia del arte. Las técnicas indican la forma de realizar un procedimiento que pretende obtener un objetivo específico.

Realmente si consideramos al arte como un campo de conocimiento debemos plantearnos, como docentes, al arte como un objeto de enseñanza.

Esto implica:

- Tener un profundo conocimiento técnico previo a las actividades a realizarse. Dado que para poder llegar desde el objeto de conocimiento hasta objeto de enseñanza el docente debe

realizar una profunda síntesis. Más que entender su esencia sería interesante intentar ubicarse en los procesos de elaboración de los mismos: en la forma en cómo el artista llegó a producir dichas formas de hacer, de cómo crea y modifica sus instrumentos y establece formas que define como correctas o preferentes para manipularlos.

Desde nuestra imaginación como docentes podemos crear una planificación que pretenda contemplar la forma de cómo poner esos conocimientos históricos que constituyen las técnicas puedan establecer un contacto pleno con el aprendiz, para que pueda realizarse una aprehensión dentro del acto creativo en el alumno, para esto debemos pensar en el alumno y ubicarlo dentro de la historia del arte sin que él lo sepa o si, que lo sepa, lo importante es la ubicación dentro de la técnica.

Ubicarlo dentro de alguna técnica artística es ubicarlo dentro de algún momento de la historia del arte.

- Crear un clima propenso a la creación, para lograr trabajar a partir del interés. Con esto no estoy hablando de una motivación simplemente como para llevarlos al trabajo concreto. La motivación y el interés por la forma en cómo se produce el conocimiento teórico para luego llegar a la teoría. De esta forma ese espíritu curioso analítico y constantemente a prueba que predomina permanentemente en el docente llega a los niños o no, pero lo fundamental es que el docente se crea esa búsqueda. Posee una intención creíble porque primero ella o él se lo crean. El docente es un personaje. Y los niños, jóvenes o adultos que disfruten de sus enseñanzas podrán entender lo que los docentes buscan. Si el docente no cree en lo que enseña, nadie podrá creerle. Por lo tanto para crear el clima necesario, en el aula de educación artística se deben tener en cuenta factores como el buen humor. Buscar la relajación. Presentar los instrumentos y técnicas necesarias como para realizar el abordaje de los conocimientos a los cuales queremos llegar.
- Además de la intensión y la actitud del docente este debe tener un importante conocimiento de los niños y sus gustos, anhelos y pretensiones. La situación real se logra en el vínculo y la interacción. En términos de Vygotsky, hablamos de buscar conocer la zona de desarrollo real, al alumno; tanto como la zona de desarrollo potencial, el conocimiento a enseñar. Buscando la producción del hecho educativo enmarcado en la zona de desarrollo próximo.

Por lo tanto, tomamos al arte como objeto de enseñanza y nos involucramos con su técnica, con la planificación y la creación de la situación, tanto como buscamos profundizar nuestro conocimiento sobre los niños. De esta forma creo que estamos encaminados hacia la enseñanza de los lenguajes artísticos.

