

CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN

INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE

“Brigadier General Juan Antonio Lavalleja”

Minas

Análisis Pedagógico de la Práctica Docente

Ensayo Académico

**EL VALOR DEL ARTE EN EL PROCESO DE
APRENDIZAJE**

Estudiante: Ana Laura Olivera

Docente: Verónica Gutiérrez

Año: 4to año B 2021

Correo electrónico: analauroalivera75@gmail.com

Necesitamos especialmente de la imaginación en las ciencias. No todo es matemática y no todo es simple lógica, también se trata de un poco de amor y poesía.

María Montessori

(1870-1952)

Índice

1. Introducción	4
2. Marco Teórico	7
2.1 Área del Conocimiento Artístico	9
2.2 Arte y la Educación	13
2.3 Perspectiva de la E.A desde la Neurociencia y Neurobiología ..	15
2.4 Perspectiva de la E.A desde la Filosofía y Psicología	18
3. Reflexión	23
4. Referencias Bibliográficas	27

1. Introducción

El presente trabajo tiene su origen a partir de las experiencias vividas en las diferentes escuelas durante estos tres años transcurridos de práctica docente, el mismo tiene como intencionalidad reflejar las apreciaciones y vivencias específicamente en lo que se refiere a las prácticas educativas del Área del Conocimiento Artístico.

A partir de allí es que considero desde una mirada cuestionadora la contrastación de esta Área con respecto a las demás, es decir si es tomada en cuenta con igual magnitud que las demás. Debido a esto me pregunto: ¿estamos reconociendo el valor de la enseñanza del Área del Conocimiento Artístico para una formación integral de nuestros alumnos?

El Programa de Educación Inicial y Primaria establece entre uno de sus fines: “Enseñar a valorar y participar de las artes, las ciencias y el saber de la cultura de la humanidad” (p.37). A través de una enseñanza que incluya a la Educación Artística será posible poder aspirar a formar individuos reflexivos y críticos, capaces no solamente de adaptarse al mundo, sino de interrelacionarse con él en forma creativa.

Dentro de los sistemas educativos ha sido vulnerable el lugar que ocupa las artes, es importante destacar que con más o menos horas impartidas su presencialidad es fundamental e imprescindible como lo es la necesaria formación de los docentes.

Enseñar arte implica intentar formar individuos sensibles frente a las diversas manifestaciones del entorno que forman parte, en un marco de respeto por la diversidad, la cultura y el arte, para que nuestros alumnos sean capaces de valorar su riqueza y complejidad y no solo a esto debemos aspirar sino también que puedan inspirarse en ellas para poder realizar sus propias producciones.

Cuando no reconocemos que el arte es una forma de conocimiento paralelo a otras, pero distinto a ellas, también se coarta y debilita la formación integral de los alumnos, lo que a posteriormente se ve reflejado en la vida adulta

de ellos. Entonces es fundamental sobre este aspecto formularnos: ¿la Educación Artística es importante en el proceso de enseñanza de nuestros alumnos?, ¿qué es el arte?, ¿para qué enseñar arte?

A lo largo de la historia se puede trazar una lectura acerca de las experiencias pedagógicas y del peso de los diferentes planes en los que se han formado los docentes. En muchos de ellos han tenido una rica formación artística y otros fue coartada con la disminución de los años de la carrera y en el recorte en los contenidos de los programas. Es por esto que me cuestiono ¿Qué lugar ocupa el arte en sus vidas?, ¿estamos formados y sensibilizados los docentes para abordar esta área? En este sentido, Elliot Eisner (2002) afirma: “la importancia de propiciar la formación, actualización y enriquecimiento de los educadores integrando las miradas sobre el arte desde su multidimensionalidad, que contemple la imbricación de tres aspectos en el aprendizaje de los lenguajes artísticos: el aspecto productivo, el crítico y el cultural” (p.10).

La educación artística no siempre ha tenido en la escolaridad la presencia y relevancia que merece, muchas veces ha sido dejada de lado dándosele prioridad a otras áreas del conocimiento como Lengua, Matemáticas, las Ciencias Naturales y si queda tiempo se realizan actividades artísticas, por consiguiente en busca de responder mi pregunta ¿por qué los docentes no trabajamos el Área del Conocimiento Artístico como cualquiera de las otras áreas?

Hoy en día la educación está en una continua revisión siendo necesario un cambio en las propuestas educativas a partir del análisis de conocimientos de diversas disciplinas como lo es la neurociencia. Su colaboración va a permitir aproximar al niño a los lenguajes artísticos de manera favorable y en su desarrollo como ser humano.

La temática a abordar es el resultado de la manifestación de mi propia historia personal que está vinculada con la expresión y producción, de hecho son innumerables los beneficios que me brinda, desde esa sensación de

bienestar, de relajación, hasta darle sentido a la vida misma. De esta manera pretendo a partir de mis expresiones artísticas realizar desde lo pedagógico actividades didácticas que motiven y a su vez construyan conocimiento considerando las necesidades del entorno y de los alumnos. Asumir propuestas significativas mediante las cuales los niños construyan su sentido propio y logren a través del arte el disfrute y la autonomía.

Con el presente ensayo estaré profundizando para intentar responder la interrogante formulada al inicio del mismo para lo cual es indispensable hacer énfasis en los fundamentos teóricos de los autores como: Elliot Eisner, Howard Gardner entre otros.

Se intentará responder las diferentes interrogantes y reflexionaré en cuantos a los distintos aspectos que se incorporan y contribuyen a una educación donde debe estar presente la educación artística.

Emprender este tema me genera mucha motivación pues contribuye en mi formación como futuro docente. A su vez, no sólo me brinda ampliar mis conocimientos profesionales, sino que me va a permitir la acción de educar desde una práctica reflexiva, adoptar una postura dinámica e innovadora la cual tenga como finalidad la formación integral del niño

Palabras claves: Educación artística, arte, enseñanza, formación, actividades artísticas

2. Marco Teórico

El presente marco teórico se ha delineado con la finalidad desde su composición y elaboración de describir los conceptos fundamentales sobre el tema que se pretende abordar del ensayo. Para ello partiré de los aportes significativos de diferentes autores, siendo conveniente definir los conceptos que se destacan referentes al tema en cuestión.

A lo largo del trabajo se efectuará un acercamiento a las definiciones de diversos términos partiendo del de arte, el arte en general, pasando por el arte en la escuela, la educación artística, hasta las disciplinas y la didáctica que aborda el Área del Conocimiento Artístico.

La noción de arte a lo largo de los años ha evolucionado notablemente, antiguamente eran considerados artistas quienes poseían habilidades cualificadas y no quienes expresaban a través de él sus sentimientos o necesidades emocionales. Sin embargo hoy en día, esa concepción ha venido cambiando ampliamente su significado alcanzando otras características como son la estética, funcionalidad, idea, entre otras.

La Real Academia Española establece: “el Arte es la capacidad, habilidad para hacer algo, o también la manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos y sonoros” (R.A.E., 2020).

En este sentido, como afirma Hebert Read el arte es:

[...] un modo de expresión en todas sus actividades esenciales, el arte intenta decirnos algo: algo acerca del universo, del hombre, del artista mismo. El arte es una forma de conocimiento tan preciso para el hombre como el mundo de la filosofía o de la ciencia. Desde luego, sólo cuando reconocemos claramente que el arte es una forma de conocimiento paralela a otra, pero distinta a ella, por medio de la cual el hombre llega a comprender su ambiente, sólo entonces podemos empezar a apreciar su importancia en la historia de la humanidad (p. 27).

El autor hace alusión al arte como instrumento esencial para desarrollar conciencia humana, es decir para expresar e intentar decir algo de sí mismo y

sobre el entorno que lo rodea. Sostiene que es importante comprender el ambiente y el ambiente que rodeaba a los antepasados, lo que realmente refleja, que debido al arte, se ha podido tener evidencias de la necesidad del ser humano desde su existencia a manifestarse y ver su realidad en forma artística. Un ejemplo de ello son las pinturas rupestres a través de las cuales podemos observar la realidad, la mentalidad del hombre primitivo, representando su cotidianidad, su forma de vida y de comunicarse.

En lo que respecta al término de “Educación Artística” la Hoja de Ruta para la Educación Artística expresa: “la educación artística contribuye a desarrollar una educación que integra las facultades físicas, intelectuales y creativas y hace posible el desarrollo de relaciones más dinámicas y fructíferas entre la educación, la cultura y las artes”

Las sociedades del siglo XXI exigen cada vez más trabajadores creativos, flexibles, adaptables e innovadores, y los sistemas educativos deben ajustarse a esta nueva situación. La educación artística proporciona a las personas que aprenden las habilidades que se requieren de ellas y, además, les permite expresarse, evaluar críticamente el mundo que les rodea y participar activamente en los distintos aspectos de la existencia humana (UNESCO. 2006. p. 80)

Según la UNESCO la Educación Artística colabora en el desarrollo de las cualidades humanas, del autoconocimiento, de la integración social y la formación integral de las personas.

2.1 Área del Conocimiento Artístico

El Programa de Educación Inicial y Primaria presenta para su abordaje en el aula y en las escuelas marcos de referencias contando además con una fundamentación en el Área del Conocimiento Artístico y sus respectivas disciplinas. En dicha fundamentación se plantean marcos teóricos y conceptuales, las orientaciones didácticas, los propósitos como también los objetivos, la misma busca concientizar sobre el derecho que tienen los niños de conocer, disfrutar y apreciar el arte en sus variadas manifestaciones y destacar la importancia de cada disciplina con sus lenguajes propios, como formas de representación, expresión y comunicación humana.

Se distinguen algunas ideas fuerzas que se deben tener en cuenta para el desarrollo curricular entre ellas se mencionan: la sensibilización; la percepción; el conocimiento; la expresión; la creatividad; la comunicación, el patrimonio, la identidad, la diversidad.

En relación al término desarrollo curricular el mismo hace alusión a la totalidad de tomas de decisiones de carácter didáctico que deben ejecutar los docentes a efectos de atender las necesidades del contexto y de los estudiantes y de esta manera asegurar su acceso a los contenidos que se determinan. Los conocimientos curriculares de los docentes se ponen en juego para la transposición didáctica de los contenidos del área, por lo que debe tener conocimiento de qué y cómo enseñar.

A la hora de planificar la enseñanza del área del Conocimiento Artístico se producen ciertas particularidades en cuanto a las características de su conocimiento, debido a las diversas posturas e ideas abiertas acerca de la estética, se suma la ambigüedad de la palabra arte y la necesidad de trabajar la cultura en toda su diversidad y amplitud.

La dimensión estética es uno de los ejes centrales en las redes conceptuales de las cinco disciplinas que integran el Área del Conocimiento Artístico, vinculándose en cada una de ellas con un eje conceptual determinado. En la disciplina Música el eje conceptual es el sonido-silencio, en Artes Visuales

es la imagen, en Expresión Corporal el eje conceptual es el cuerpo, en la disciplina Teatro es la escena y en Literatura el eje conceptual es la palabra.

Teniendo como base la historia, el término estética se asocia con la manifestación de la belleza, dicha concepción según lo demuestra la Historia del Arte fue dando lugar a una comprensión más amplia del término. Según Marín (2003) manifiesta:

La categorización de lo bello y lo feo ha sufrido mutaciones sustanciales. La ilustración y la modernidad entendían el gusto desde la mimesis y la armonía, mientras que la emoción estética para la postmodernidad se define como la facultad para sentir y procesar lo que percibimos desde una concepción ecléctica y abierta a la multiplicidad. La pluralidad, la heterogeneidad, lo descentrado, lo multiprocesal, son características identificativas de la conformación del gusto actual (p. 80).

Con respecto al arte existe un compromiso de reconocer el nexo existente entre la obra de arte, el tiempo histórico y el contexto que fue realizada. Se debe agregar también la dificultad de definir el arte y definir los criterios del arte posmoderno y contemporáneo, vinculado a un tiempo presente muy complejo.

Prosiguiendo con el análisis el artista plástico uruguayo Carlos Barea (2008) considera:

El arte no es algo que se defina a través de una respuesta. El arte se explica a través de una actitud que generalmente acompaña a los artistas durante toda su vida... Sería, de esa manera, un acto esencialmente comunicacional. Acompaña al hombre a través de su pasaje vital y cambia constantemente, porque el hecho que se realiza es mutable e inaprehensible. Como el mar: cambia siendo el mismo (...) El arte, como el mar nos sobrecoge con su profundo misterio” Carlos Barea (p. 80)

De igual manera Lita Deus (2008) docente y artista plástica uruguaya de artes visuales sostiene:

Cada época tiene sus definiciones e improntas (...) Es difícil definir el arte contemporáneo en una época de transformaciones donde justamente lo que abundan son búsquedas (...) Hoy el arte está en crisis en una cultura

contemporánea llena de imágenes confusas, con centros de poder que fomentan propuestas de impacto y retóricas que lo legitiman

Pueden y deben convivir diversas tendencias artísticas; ya haya pluralismo. Ya la historia se ocupará de establecer la diferencia entre lo que fue arte y lo que no. De tantas experiencias sólo algunas nos permitirán seguir vibrando internamente” Lita Deus (p.80)

A continuación es necesario definir la cultura en su máxima expresión la cual es abordada en esta Área del Conocimiento Artístico para esto hago referencia lo que la UNESCO (1982) considera acerca de la misma:

...puede considerarse actualmente como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden (p. 80)

A partir del año 2001 esta concepción fue complementada cuando la diversidad cultural fue considerada por la UNESCO “una cuestión social de primer orden vinculada a la mayor diversidad de los códigos sociales y entre éstas” (UNESCO 2009), debido al crecimiento de la tecnología y el desarrollo de las comunicaciones.

De manera semejante Yañez (1970) afirma que “el ser humano nace con sus necesidades biológicas ya previstas en su propia estructura somática; pero las necesidades culturales deben ser provocadas por la educación.” Ésta humaniza en la medida en que hace del hombre un creador o un consumidor de una cultura que le es propia” (p. 80)

Cabe destacar también nombrar los objetivos generales que se encuadran dentro del Programa de Inicial y Primaria (2008) en el Área del Conocimiento los cuales sirven de referencia a los docentes en el momento de planificar sus actividades los cuales se mencionan a continuación:

[...] conocer y comprender el conocimiento artístico a través de la apropiación de los lenguajes específicos en que las artes se expresan en las diversas culturas.

Desarrollar formas de sensibilización, apreciación, valoración y disfrute ante los diferentes objetos y hechos artístico-culturales pertenecientes al patrimonio propio y de otros pueblos (p. 78)

2.2 Arte y Educación

El concepto de arte, así como las sociedades que lo generan, se encuentra en constante dinamismo y transformación siendo necesario valorarlo en su complejidad, ya que se trata de un concepto creado por la especie humana. Ha estado y aún hoy día está vinculado a intensas controversias, ya que su definición va a estar interpretado según la cultura, la época, el movimiento o la sociedad. Es una constante la ausencia de respuesta en cuanto a su significado y lo que el término conlleva. En este sentido Arthur Danto (2013) como referente contemporáneo responde a esta interrogante:

En un momento dado los principales esteticistas decidieron que el arte era indefinible, ya que no presentaba ninguna característica primordial. Como mucho, el arte sería un concepto abierto. Sin embargo, soy de la opinión de que tiene que ser un concepto cerrado. Debe hacer una serie de propiedades generales que de algún modo expliquen por qué el arte es universal (p. 66)

Esta interrogante sigue vigente hasta nuestros días según Danto tuvo su punto de inflexión en la historia al introducir Marcel Duchamp (1916) los ready mades quien según él arte es lo que denomina arte y por lo tanto puede ser cualquier cosa.

Teniendo en consideración la afirmación de Arnheim (1993) “el arte se ha degradado al menos desde el Renacimiento”. Dicho enunciado podría ser reformulado dado que no es el arte el que se ha degradado, el conserva su valor, lo que ha desmedrado al arte es la sociedad industrial. Son muchas las causas de este proceso degradatorio del arte entre ellas: económicas, históricas, sociales. El arte en nuestra sociedad y en las representaciones que las personas hacen de ella, sufre una gran desvalorización. El arte no es valorado, es por esta razón que surgen las reiteradas demandas por justificar lo fundamental de su presencia en general en las escuelas, lo que lleva a constatar la debilidad de las disciplinas artísticas, no sólo en el ambiente escolar sino a nivel de sociedad como tal.

En la sociedad actual que estamos inmersos entre los valores y las ideas colectivas predominantes, el arte no encuentra su espacio, es decir su razón de

ser, es así que de ésta manera impacta en el entorno educativo, de éste modo su desvalorización social se explicaría consecuentemente en la debilidad de su presencia en el currículo escolar.

Hoy en día nos encontramos rodeados de imágenes y sonidos que han ido avanzando en el transcurso del tiempo. Los productos tecnológicos (led, smart, celulares, playstation) han evolucionado de sobremanera que generan una contaminación visual para las generaciones actuales y futuras. Es aquí donde la educación tiene que hacerse cargo para revertir dicha situación y desarrollar en los niños esa capacidad de apreciar, de visualizar, de sentir el entorno visual que los rodea y por ende reducir esa brecha entre la riqueza visual atiborrada de imágenes, y la capacidad de las personas para comprenderlas y analizarlas.

Arnheim (1993) al respecto sostiene:

“La cultura visual, en tanto aspecto esencial de la cultura, se relaciona estrechamente con la educación. Es necesario que las instituciones educativas y sus programas de formación incluyan los elementos y valores propios de las artes visuales, apuntando a la formación integral de las personas. La gran facilidad que existe actualmente para generar y reproducir imágenes por medios tecnológicos dejará, entonces, de actuar como amenaza, para convertirse en un aliado de los docentes al abordar contenidos de la cultura visual en las escuelas” (p.72).

La sociedad de hoy día hace que la presencia del arte dentro del ambiente escolar sea cada vez más escaso, apreciando un descenso del mismo dentro de las aulas, lo que nos hace comprometer a buscar fundamentos para su revalorización e importancia en nuestras vidas porque el arte es una necesidad y como tal, representa un camino para rescatar al ser humano de la vorágine deshumanizadora que vive actualmente.

Seguidamente se mencionan diferentes aportes desde las distintas perspectivas que han ayudado a comprender la enseñanza del arte en las escuelas y cómo influyen en el desarrollo del ser humano.

2.3 Perspectiva de la E.A desde la Neurociencia y Neurobiología

El arte, es un producto del cerebro, como el resto de las funciones del ser humano, y por ende se podría pensar como la expresión de la funcionalidad neurobiológica, desde ésta mirada tanto el arte, la literatura, la música o la pintura, son resultados del cerebro, de ahí que debemos saber que sucede en el cerebro cuando creamos, percibimos y lo que hace que nuestras producciones sean arte. A través de la plasticidad del cerebro, es decir, los cambios estructurales y funcionales que suceden en el mismo resultan del aprendizaje y la experiencia conectados en las habilidades de la persona.

Se abren en el campo de la Neurociencia nuevas miradas sobre la base del conocimiento en cuanto a las funciones que realizan las diferentes partes del cerebro y la combinación de ambos, de ésta manera se deberá promover un desarrollo ameno de ambos hemisferios cerebrales para dirigir e estimular el desarrollo de las inteligencias presentes en todos los individuos, produciendo de esta manera cambios significativos en la enseñanza. Las funciones mentales y, entre ellas, la creación y la actividad artística, son el resultado de la actividad coordinada de numerosas redes neuronales y como tal es el resultado de cómo el cerebro organiza e interpreta la información sensorial.

Desde ésta perspectiva es que diferentes científicos abocados al campo de la neurobiología, sostienen que son las experiencias tempranas las que contribuyen a la formación de circuitos cerebrales, y sumado también la importancia de las experiencias sensoriales para conformar las estructuras del pensamiento. Además coincide también a esa edad los períodos críticos o ventanas de oportunidades, durante los cuales, toda experiencia o intercambio deja huella en la mente, siendo éste período fundamental el de las experiencias oportunas porque permiten la integración de redes neuronales que serán definitivas para el posterior desarrollo como lo afirma la periodista científica Sharon Begley (1996).

Con las afirmaciones anteriormente expuestas, se puede aseverar que los primeros meses de vida de los niños son fundamentales para la estructuración de los mapas perceptuales. En el fenómeno de la música por ejemplo, siendo ésta universal: todos los seres humanos de todas las culturas y sociedades son

capaces de reconocerla cuando la oyen y reproducirla y hasta crearla, mediante la voz y el canto. En el período lúdico sucede el aprendizaje vocal cuando se constituyen las nociones tonales, de la misma manera sucede con las nociones fonéticas del lenguaje, que van a conformar el mapa auditivo del niño y que permanecerá a lo largo de toda su vida.

El mapa auditivo del niño estará constituido por la interacción de los fonemas, es decir por agrupación de diferentes sonidos, estos referentes auditivos estarán formados a través del canto de la madre, es sabido de qué forma los bebés son sensibles a melodías y ritmos incluso desde la etapa intrauterina. La música tiene efectos claros sobre el cerebro ya que es un estímulo que enriquece los procesos sensoriales, cognitivos y motores, además de fomentar la creatividad.

Francesco Tonucci psicopedagogo italiano concede de igual manera la importancia de los primeros años de vida del niño, reflexiona en ellos y los considera “cimientos” siendo el juego fundamental para la formación del niño. Es así como el hombre tiene un desarrollo cognitivo en las primeras semanas y en los primeros meses de vida que no lo tendrá nunca en toda su vida. Al entrar a la escuela el niño parece que no sabe nada, de geografía no de historia, pero sin embargo, ya está todo hecho por que él ha puesto sus cimientos.

Bruer, enfatizan en la capacidad plástica cerebral y la posibilidad de que el ser humano desarrolle aptitudes a través de la interacción con el medio permanentemente.

Bruer (2000) afirma que:

El aprendizaje de las aptitudes y capacidades transmitidas culturalmente —lectura, aritmética, ajedrez, música— no se limita a unos periodos críticos y se lleva a cabo mediante los mecanismos de la plasticidad cerebral dependiente de la experiencia, que actúan durante toda la vida (p.216)

Los avances en el campo de las ciencias del cerebro no paran y son cada vez más precisos, logrando conocimientos útiles para comprender y

explicar la participación de las experiencias con el entorno en el desarrollo humano, desde temprana edad y a lo largo de toda la vida.

2.4 Perspectivas de la E.A desde la Filosofía y Psicología

Desde ésta perspectiva son muchos los autores que desde su mirada han aportado y estudiado sobre los procesos de la mente y su vinculación con el arte. A continuación para señalar la importancia de este enfoque comenzaré citando algunos puntos de vista realizados por el referente de la psicología evolutiva de las artes, Howard Gardner, creador de la llamada teoría de las inteligencias múltiples.

Gardner (1995) plantea una nueva visión: “ Se trata de una visión pluralista de la mente, que reconoce muchas facetas distintas de la cognición, y que tiene en cuenta que todas las personas tienen diferentes potenciales cognitivos, a la vez que contrasta diversos estilos cognitivos” (p. 34-42)

Este enfoque pluralista del intelecto hace que sus estudios originen una clasificación de siete inteligencias distintas: la inteligencia musical; la inteligencia lógico-matemática; la inteligencia lingüística; la inteligencia corporal y cinética; la inteligencia interpersonal; la inteligencia intrapersonal y la inteligencia espacial. Considera en su libro “La inteligencia reformulada” tres inteligencias más: espiritual, existencial y naturalista. Se debe agregar también el interés del autor por analizar sobre la naturaleza del pensamiento artístico en virtud que considera que al igual que la ciencia y la matemática, las artes implican formas complejas de pensamiento. En este sentido el autor considera que los seres humanos somos capaces de un número amplio de competencias simbólicas, las cuales trascienden el lenguaje y la lógica, como es el caso de los símbolos presentes en las artes. En este sentido Gardner valora a la habilidad artística como una actividad de la mente: “una actividad que involucra el uso y la transformación de diversas clases de símbolos y de sistemas simbólicos”

Gardner (1987) afirma que:

[...] el pensamiento humano tiene como entidad básica el símbolo, y que las entidades básicas con las que operan las personas en un contexto significativo son los sistemas de símbolos. Se abre la posibilidad de una inagotable elaboración de mundos significativos: en las artes; en las ciencias y de hecho en todos los dominios de la actividad humana (p.60).

A partir de las teorías de varios autores Gardner aborda el estudio de la actividad simbólica del hombre como forma más profunda de abordar el conocimiento y la comprensión de la mente humana, la cual abre un abanico muy amplio de formas de pensar. Tal es el caso que se desprende en sus trabajos la postura del filósofo Nelson Goodman (1976) quien también reconoce la existencia de diferentes clases de símbolos y se interesa por el estudio de sus tipos y funcionamientos. A su vez, despliega una serie de instrumentos para evaluar las producciones artísticas o versiones de la realidad, expresadas según él, a través de la física, la filosofía o las artes. Desde esta perspectiva Gardner afirma que no habría razón para reclamar prioridad epistemológica entre el arte y la ciencia siendo que ambos ocupan el mismo lugar dentro del conocimiento humano.

Avanzando en el abordaje de reflexiones cabe resaltar la postura del filósofo hispanomexicano Adolfo Sánchez Vázquez (1991), para este el arte siempre ha tenido una relación desigual con respecto a la ciencia, reduciendo al arte a un conocimiento por imágenes negándole su carácter intelectual. Para afirmar esto el autor utiliza un texto de Glavano Della Volpe, "Crítica del gusto", en el cual el filósofo hace un recorrido sobre su oposición al negar la esencia intelectual y cognoscitiva del arte.

Della Volpe (1996) sostiene: "[...] el arte en general, es discurso, esto se entiende como un procedimiento racional e intelectual al igual que la ciencia y la historia" (p. 19)

En sus estudios hace énfasis que el arte, al igual que la ciencia, posee racionalidad y discursividad, que son lenguajes o sistemas de signos y que con estos se manifiesta el pensamiento.

Prosiguiendo con los diferentes aportes otro autor que hace referencia al tema en cuestión es el maestro y profesor de arte Eliot Eisner (1994) vinculado al modelo filolingüístico el cual concibe las artes como formas de lenguaje donde el color, el punto, la línea, la superficie son los parámetros existentes de la comunicación, por lo que dicho autor desde el campo de la plástica ha indagado

al arte como punto importante en la educación. Sostiene de la importancia de los sentidos en la formación de concepciones, de la transformación de éstas en forma de representación con las cuales los seres humanos hacen públicas sus experiencias individuales, y de la necesidad de que la educación procure el desarrollo de la inteligencia en las diferentes formas en que ésta opera y así contribuya al desarrollo de diferentes formas de alfabetismo.

Para Eisner, definir el tipo de educación que predomina en las instituciones tiene que ver con la forma de entender la cognición, y a esta la debemos entender en su máximo sentido, pero sin separarla de la afectividad. Si se logra entender la cognición como un proceso que ocurre junto a la afectividad, se logrará aceptar que el sentir forma parte del propio proceso de conocimiento. Es por esto que al considerar el sentir como parte del proceso de conocimiento se comienza a entender la importancia de la función de los sentidos y su papel en la construcción del conocimiento. A través de los sentidos recolectamos información y reconoce a la percepción como un hecho cognitivo en cuanto a esto Eisner nos dice: “los sentidos proveen el material para la creación de la conciencia, experimentar las cualidades del sonido, tacto, gusto, requiere atención, selección, comparación y juicio”

Es a través de nuestro sistema sensorial, sostiene Eisner (1994), aprendemos a leer y mirar el entorno:

El oído, la vista y el tacto no sólo nos permiten visualizar la escena: también nos sirven como recursos a través de los cuales nuestras experiencias pueden ser transformadas en símbolos [...] Lo que oímos, vemos y tocamos constituye la materia a partir de la cual se crean las formas de representación (p . 135).

El autor establece que a través de cada forma de representación es una forma de expresar sentimientos, y nos sirven para transmitir a los demás nuestras ideas, ya sea por medio de la música, del lenguaje, de la danza, de las artes plásticas, los números, siendo un nexo de comunicación con los demás.

Existen ideas que se logran expresar claramente a través del lenguaje de la palabra, pero otras no y por lo tanto se escoge expresarla de otra forma, por ejemplo, a través de la imagen visual.

Es de esta manera que el autor reflexiona en la importancia que tiene la Escuela como el espacio para desarrollar las distintas aptitudes e inteligencias. Estima que la escuela limita las formas de representación, ya que estas se encuentran apegadas a los números y a las palabras generando desigualdades educativas, opina que la música, la danza, las pinturas, la poesía, los refranes son otras fuentes de la comprensión humana. Los alumnos en la escuela deben encontrar ese espacio de oportunidades, de experimentar las diferentes representaciones y escoger cuál se adapta a cada uno y al mismo tiempo le satisfaga sus intereses plenamente.

Otro autor destacado vinculado al tema de análisis es Lev Semionovich Vygotsky (2001) desde su mirada analiza al arte desde una perspectiva integral, siendo este una herramienta tanto de expresión emocional, sino también como de socialización. Considera que el arte es el lenguaje fundamental del ser humano ya que desde el nacimiento está presente en la interacción social.

Se interesa en forma objetiva en la obra de arte, más allá de quien la haya realizado. Afirma que:

La idea central de la psicología del arte, más bien del arte y la psicología, es el reconocimiento de la superación del material a través de la forma artística, o del poder entender al arte como una manifestación social del sentimiento (p. 276).

Ante esto considera que el objetivo del arte es distinguir el arte del análisis personal, el autor supone que la obra de arte es un sistema organizado, pensado para provocar cierta emoción, por lo que, el arte y la obra de arte conjuntamente están guiadas a despertar emociones en el individuo, canalizando la riqueza que cada persona tiene y actuando como agente socializador.

Se observa en todos los autores mencionados a través de sus ideas la preocupación de alcanzar niveles más altos en la comprensión de la actividad mental y de la personalidad humana, con el propósito de ampliar aún más la

mirada y transformar el enfoque de los contenidos curriculares que rigen en los centros educativos, por lo que la educación debe considerar todos los aspectos que constituyen la enseñanza integral de la persona.

Conforme a esto Piaget considera a la educación como un desarrollo necesario y natural:

Afirmar el derecho de la persona humana a la educación es contraer [...] contraer una responsabilidad mucho más grave que la de asegurar a todo individuo la posesión de la lectura, la escritura y el cálculo: equivale propiamente a garantizar a todo niño el pleno desarrollo de sus funciones mentales y la adquisición de los conocimientos y de los valores morales que corresponden al ejercicio de estas funciones, hasta la adaptación a la vida social actual. Se trata sobre todo, por consiguiente, de asumir la obligación-teniendo en cuenta la constitución y aptitudes que distinguen a cada individuo- de no destrozar o estropear ninguna de las posibilidades que el niño posea y de las que la sociedad será la primera en verse beneficiada, en lugar de posibilitar que se pierdan importantes fracciones de las mismas o de oprimir otras (1972. p. 297).

Sintetizando lo expuesto por Piaget la educación hoy en día tiene el compromiso y la obligación de brindar las oportunidades para el desarrollo integral del individuo estimulando y no impidiendo las posibilidades de desarrollo, teniendo en cuenta en todo momento las individualidades de cada niño, de cada estudiante, atendiendo a su vez sin dejar de lado sus sentimientos y emociones.

3. REFLEXIÓN

Teniendo en cuenta el tema analizado relacionado a la importancia del arte en el proceso educativo cabe resaltar que se ha intentado centrar y recoger los diversos aportes y argumentos de los distintos autores, con el fin de conducir el desarrollo del presente ensayo para de esta manera darles sentido a las interrogantes planteadas.

Es así que de esta manera se da comienzo a concluir el presente ensayo para responder las interrogantes expuestas al inicio las cuales fueron evacuadas y avaladas por el aporte de los diferentes autores que en sus investigaciones arrojaron fundamentos para cimentar la importancia del arte en los procesos pedagógicos como forma de exteriorizar lo interno del individuo y lograr su desarrollo integral.

Ante esto es necesario compartir brevemente mis observaciones y experiencias que me han aportado estos años de práctica. Se pudo observar que el Área el Conocimiento Artístico se aborda muy poco, se trabaja algún autor puntual como es el ejemplo de Torres García, Kandinsky dentro de la disciplina del área de Artes Visuales. Otra disciplina que se plantea es Literatura la cual se trabaja a partir de diferentes cuentos, poemas, leyendas y por lo general siempre vinculada al Área del Conocimiento de Lengua.

Se destaca también en estos años de práctica en las escuelas que no cuentan con profesores especializados en danza, en música, ni maestro/a de aula que cuente con la formación para llevar a cabo actividades artísticas. Por lo tanto, considerando a las artes como un área integrada por sus seis disciplinas, resulta muy difícil hoy en día contar con docentes especializados en cada disciplina dentro de las escuelas, no porque no haya docentes sino que debería contar con mayor apoyo para la reinserción de los mismos en las escuelas y como parte integrante del currículo.

La Educación Artística es un Área de Conocimiento que brinda a los docentes la posibilidad de trabajar los contenidos de forma global, donde las producciones artísticas que surgen ponen de manifiesto las emociones y explica muchas veces las experiencias humanas.

Sin embargo, la realidad en cuanto a la enseñanza de ésta área presenta ciertas limitaciones en la transposición didáctica y la necesaria formación de los docentes, quienes desde su rol deberían motivar y crear espacios donde el alumno exteriorice sus emociones y su creatividad. Las Áreas de Lengua y Matemáticas son las más abordadas, ocupan un lugar prioritario, siendo el Área del Conocimiento Artístico dejada un poco de lado, cuyo hecho limita al alumno para que se desarrolle y manifieste su potencial. El arte es parte sustancial de la educación inicial y acompaña al niño a descubrir y explorar el mundo como también lo es esencial al llegar a la educación primaria, realizar ese quiebre y no hacer énfasis en ésta Área del Conocimiento estamos demostrando poco interés y de esta manera estamos cerrando caminos hacia la sensibilidad, la imaginación, la innovación y la creatividad.

De modo que no se puede dejar aislada esta Área del Conocimiento ya que como damos cuenta lo expresado por Gardner en relación a como la capacidad artística trae consigo formas de pensamientos complejas al igual que las otras áreas, es por esto que se debe propiciar el aprendizaje desde esta Área como forma de integrar a los alumnos en todos los aspectos del aprendizaje.

Al incorporar a la Educación Artística estamos promoviendo en las escuelas a que los alumnos logren conocerse a sí mismos, que exterioricen y enriquezcan su mundo interior, que desarrollen su imaginación y potencien su creatividad. Es a través de las actividades de pintura, de canto, de baile, de teatro o del dibujo que van a permitir a los alumnos avanzar hacia terrenos y sentidos nunca explorados, profundizar en lo nuevo e incluso cuestionarlo y con mayor intensidad generar emociones.

Se puede expresar que la enseñanza del arte significa una combinación de sensaciones diferentes de armonía, de susceptibilidad que pretende desarrollar y formar individuos críticos y reflexivos que logren percibir el mundo de formas diferentes y de esta manera puedan ser capaces de apreciar el arte y realizar sus propias producciones. Asimismo el encuentro con el arte favorece el desarrollo y desempeño social, le brinda al niño la capacidad de comunicarse e integrarse que le permitirá fortalecer su personalidad y ampliar su mirada sobre el mundo que lo rodea.

Es por esto que debemos no omitir el abordaje de la Educación Artística sino por el contrario debemos aumentar esos espacios y tiempos para accionar donde el niño pueda intercambiar saberes, sentir, expresar, colaborar, enseñar, compartir, componer, un aprendizaje significativo y sobre todas las cosas abrirles la posibilidad de entender otras maneras de ver el mundo.

El artista es la mano que, mediante una tecla determinada, hace vibrar el alma humana

Wassily Kandinsky

4. Referencias Bibliográficas

- ANEP-CEIP, (2008) *.Programa de Educación Inicial y Primaria*. Segunda Edición. Montevideo. Rosgal S.A
- Arnhei, R. (1993). *Consideraciones sobre la educación artística*. Editorial Paidós. Barcelona
- Augustowsky, G. (2018). *La educación artística en la escuela*. Revista QuehacerEducativo. Montevideo. FUM-TEP
- Begley, S. (1996). *Your Child's Brain*. Newsweek.Vol. CXXVII. N° 8. Nueva York
- Bruer, J. (2000). *El Mito de los tres primeros años. Una nueva visión del desarrollo inicial del cerebro y del aprendizaje a lo largo de la vida*. Paidós, Barcelona.
- Dierssen, M. (2016). *El cerebro artístico*. La creatividad desde la neurociencia. Editorial Bonallettera Alcompas, S.L
- Eisner, E. (1994). *Cognición y Currículum. Una visión nueva*. Amorrortu Editores. Buenos Aires.
- Eisner, E. (1972). *Educación la Visión Artística*. Paidós. Barcelona.
- Gardner, H. (1987). *Arte, mente y cerebro*. Paidós. Barcelona.
- Gardner, H. (1995). *Inteligencias Múltiples. La teoría en la práctica*. Paidós. Barcelona.
- Gardner, H. (1994). *Educación artística y desarrollo humano*, Paidós, Barcelona,
- Giraldez, A. (2013). *En Defensa de la educación artística*. Revista Quehacer Educativo. Montevideo. FUM-TEP
- Ivaldi, E. (2014). *El Área del Conocimiento Artístico y su enseñanza*. Revista Quehacer Educativo. Montevideo. FUM-TEP

Muzante, A. (2007). *El desafío de enseñar Arte*. Revista Quehacer Educativo. Montevideo. FUM-TEP.

Origlio, Fabricio. (2018). *Educación artística en la escuela inicial y primaria*. Montevideo. Camus Edición

Piaget, J. (1972). *A dónde va la educación*. Editorial Teide. Barcelona

Real Academia Española. *Diccionario de la lengua española*. (Actualización 2020). En Línea: <https://dle.rae.es/arte?m=form>. Consultado en mayo.

Tonucci, F. (2018). ANEP .Entrevista Consejera del Codicen Maestra Elizabeth Ivaldi. Consultado en:

<https://www.anep.edu.uy/15-d/pedagogo-italiano-francesco-tonucci-mantuvo-fecundo-coloquio-aprendizaje-con-escolares>. Fecha de consulta: Agosto

UNESCO (2006): “Hoja de Ruta para la Educación Artística”. Conferencia Mundial sobre la Educación Artística: construir capacidades creativas para el siglo xxi. Lisboa, 6-9 de marzo de 2006. En línea: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Arts_Edu_RoadMap_es.pdf. Fecha de consulta: Abril

UNESCO (2009): “Invertir en la diversidad cultural y el diálogo intercultural”. Informe Mundial de la UNESCO. En línea: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Arts_Edu_RoadMap_es.pdf. Fecha de consulta: Abril

Vigotsky, L. (2001). *La imaginación y el Arte en la Infancia*. Ediciones Coyoacán. México

Yañez, R. (1970). *Cultura y Liberación*. Montevideo. Ediciones Medina.
Colección Cien temas básicos

