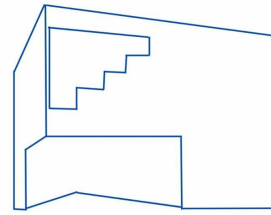

ANEP

CONSEJO
DE FORMACIÓN
EN EDUCACIÓN

IFD Artigas
María Orticochea

Instituto de Formación Docente de Artigas
"María Orticochea"

Análisis Pedagógico de la Práctica Docente

Desafíos de la enseñanza de la Educación Artística

Estudiante: Carla Moreira - 4to año B
Docente: Claudio Sequeira
Directora: Lorena Rodríguez
2023

Resumen

Este ensayo parte de las observaciones realizadas durante mis años de práctica docente. Este tiene como objetivo comprobar si existen obstáculos o desafíos al momento de enseñar arte en el aula. A lo largo del tiempo la educación en Uruguay ha intentado darle más importancia y protagonismo a la educación artística, pero esto no quiere decir que dentro del aula se lleve a cabo ya que las prácticas de enseñanza dejan en evidencia que ésta es dejada en segundo lugar. Los tiempos que son establecidos para la enseñanza de ésta ponen en tela de juicio si los docentes conocen los beneficios que tiene para los alumnos. Al correr de este ensayo se tratarán temas claves los cuáles nos ayudarán a comprender la importancia de la Educación Artística para el niño y la sociedad, para luego poder comprobar o no, si existen desafíos al momento de su enseñanza.

Palabras Claves: Arte, Educación Artística, Desarrollo del niño, Escuelas

ÍNDICE

Introducción.....	4
Marco teórico.....	5
El Arte.....	5
Educación Artística.....	6
La Educación Artística en el desarrollo del niño.....	6
La Educación Artística en las escuelas.....	7
El arte dentro del Paradigma Constructivista.....	10
Factores que influyen al momento de enseñar Arte.....	10
Análisis.....	12
El arte como una forma de expresión.....	12
La educación artística y el contexto del individuo.....	14
El docente como una herramienta para el arte.....	14
Factores involucrados al momento de enseñar Arte.....	15
Identificarse con el niño y con su entorno.....	15
Objetivos de enseñar Arte.....	15
Carácter del docente.....	15
Etapa del desarrollo del niño.....	16
Conclusión.....	17

Introducción

El presente trabajo tiene origen en la observación realizada durante mis años de práctica docente en distintas escuelas, grados y distintos contextos. En estos tres años de práctica profesional, pude identificar cierta resistencia a la enseñanza de las artes por parte de los docentes y esto me llevó a cuestionar el por qué. Claramente he podido observar cómo se le da más énfasis a la enseñanza de otros Espacios Curriculares y la Educación Artística y su amplio espectro de Unidades Curriculares es dejada de lado sin pensar en cómo su buena enseñanza podría contribuir ampliamente al desarrollo integral del niño.

Partiendo de esto, las dudas que surgen son ¿la educación artística aporta algo significativo al desarrollo del niño?, ¿existen desafíos al momento de enseñar Educación Artística, y si los hay, a qué se deben estos?, ¿existe algún tipo de desvalorización de este espacio curricular?

Me he basado en aportes de profesionales como Vigotsky (2015), Mae Barbosa (2002), Lowenfeld y Lambert (2008), Anne Bamford (2009) y otros, que se han dedicado a investigar sobre estos temas. En este trabajo se abordarán temas como: qué es el arte, la Educación Artística, la importancia de ésta en la infancia y en el desarrollo del ser humano, el por qué enseñar arte en las escuelas y los factores que influyen al momento de enseñar Arte. Partiendo de esto, este ensayo apuntará a responder la siguiente cuestión: ¿cuáles son los desafíos al momento de abordar la educación artística en el aula?

Marco teórico

El presente marco teórico tendrá la finalidad de abordar los conceptos principales involucrados en el ensayo, respaldado cada uno de estos con pedagogos y autores relevantes en el área de la Educación Artística.

El Arte

Comenzando con los aportes de Lowenfeld y Lambert, (2008) los cuáles dicen que

El arte es un proceso humano fundamental. Todas las sociedades, desde la más primitiva hasta la más desarrollada, se han expresado por medio del arte. Y, aún más importante, todas las personas han trasladado pensamientos y emociones a algún tipo de forma artística. El arte es una actividad personal y satisfactoria en cualquier edad, porque, aunque las artes son responsables de una mayor concienciación del mundo exterior, son también las artes las que dan salida a las emociones, las alegrías y los temores de la vida. (p. 20)

La definición de arte que nos brinda el Programa de Educación Inicial y Primaria (2008) es que

El arte es una forma de producción cultural del hombre que solo se puede entender considerando el contexto, intereses e interacciones tanto de culturas de origen, como de las que las receptionan. Las obras de arte no son neutras; son un recorte que realiza el artista en base a sus historias personales, pensamientos, vivencias, contexto social, político y cultural. (p. 72)

En concordancia con el Programa de Educación Inicial y Primaria (PEIP), la Real Academia Española (RAE) nos dice que el arte es la “actividad humana que tiene como fin la creación de obras culturales” y es el “conjunto de habilidades, técnicas o principios necesarios para realizar una determinada actividad”.

Vigotsky (2015) concuerda con las definiciones anteriores en que el arte es un fenómeno propiamente humano el cual nace de la relación del hombre con un ambiente social, físico y cultural. Desde una temprana edad, el arte surge en los seres humanos mediante procesos que son complejos y a medida que el individuo crece estos se van haciendo cada vez más complejos. El arte está asentado en dos actividades propiamente humanas, según Vigotsky estas son la actividad reproductora y la creadora. La actividad reproductora nos permite desde nuestra infancia, reproducir cualquier norma o experiencia social que haya sido guardada en nuestra psiquis para pasarla a futuras generaciones y esto nos lleva a la actividad creadora, la cual nos permite en base a lo que ya sabemos, crear cosas nuevas (Vigotsky, 2006, en Pacífico Martinelli).

Concordando con las declaraciones de Vigotsky y de la Real Academia Española están los aportes de Lowenfeld y Lambert (2008) los cuáles afirman que “el arte es un proceso humano fundamental” y que “todas las sociedades desde la más primitiva hasta la más desarrollada, se han expresado por medio del arte” (p 20).

Muchos conceptos artísticos influyen en la educación. Abad (2009) sostiene que la tarea contemporánea del arte es integral y relacional. No es sólo una manifestación superior del espíritu humano, sino que busca conectar con todos los sustratos de nuestra realidad común (Abad, 2009, en Torres, 2020. p. 68)

Siguiendo en esta misma línea de aportes nos remitimos a la definición de Teirigi (1998) el arte en sus diversas manifestaciones está presente en nuestra vida diaria de diversas formas. El arte es central en la vida de los hombres y tiene un lugar en la experiencia pública que todos tenemos de nuestra cultura de referencia. El arte y el hombre son inseparables. No existe el arte sin hombre, y quizá tampoco hombre sin arte. Gracias a ello, el mundo se vuelve más comprensible y accesible; más familiar.

Educación Artística

Bamford (2009, pp. 23-24) comenta que “la educación artística tiene como objeto transmitir la tradición cultural a los jóvenes y prepararlos para que puedan generar su propio lenguaje artístico y contribuir así a su formación global (emocional y cognitiva).” Podemos ver aquí presentes las dos actividades mencionadas anteriormente por Vigotsky (2015) que serían la actividad reproductora y creadora.

Continuando con los aportes de Bamford (2009), la educación artística implica al niño y la niña tanto en el plano académico como en el personal. La educación en el arte supone transmitir a los alumnos las prácticas y los principios de diferentes disciplinas artísticas, con la idea de estimular su conciencia crítica y su sensibilidad y permitirles construir identidades culturales.

La Educación Artística en el desarrollo del niño

Siguiendo con aportes de Vigotsky (2006) el arte y la expresión durante la infancia contribuyen al desarrollo de la psique humana. Lowenfeld y Lambert (2008) opinan algo similar a esto ya que dicen que “la expresión Artística es importante para el niño, lo es para su proceso mental, su desarrollo perceptivo y afectivo, su progresiva toma de conciencia personal y social y por supuesto para su desarrollo creado” (p 89).

En concordancia con estos aportes, Lowenfeld y Lambert (2008) resaltan que el arte para los niños es un medio de expresión. Éstos crecen y se desarrollan y a medida que esto sucede se va ampliando su entendimiento y su interpretación de su entorno. Es así que “el arte se convierte en un lenguaje de pensamiento, de forma que la expresión artística cambia a medida que el niño crece” (p. 25).

Bamford (2009), resalta que

“los niños nacen con un sentido estético y desarrollan sus capacidades artísticas mucho antes de aprender a hablar o escribir. (...) A través de la expresión artística, los

más pequeños construyen significados homogéneos, ya que las artes hacen hincapié en la interrelación de los fenómenos.” (p. 21)

:

Durante los primeros años los niños suelen lograr altos niveles expresivos, ya que su curiosidad y su necesidad de comunicación son poderosos motores para construir y exteriorizar libremente su propia identidad. A través del arte pueden crear y aprender siguiendo su propia imaginación, sin ser bloqueados por el miedo a la equivocación. El arte es un componente esencial del desarrollo humano, ya que permite expresar ideas, conceptos, sentimientos y emociones, por medio de todas sus disciplinas y pone en juego las experiencias del ser humano, transformándose en un medio de representación de un mundo complejo, difícil de comunicar de otra manera (Ministerio de Educación, 2013, p. 10).

Muzante (2007, p. 36) expresa que la Educación Artística forma al ser humano de una manera integral, atendiendo a todos los aspectos de su vida, pues

Es a través de una enseñanza que incluya la Educación Artística que verdaderamente apuntamos a la formación integral del ser humano. Si inspiramos a formar un individuo crítico y reflexivo, capaz no solamente de adaptarse al mundo, sino de interactuar con él en forma creativa, esto solo es posible a través de una enseñanza que incluya la Educación Artística. (p. 36)

La Educación Artística en las escuelas

Según el PEIP (2008, p. 70), “el mundo del arte en la actualidad muestra experiencias estéticas diversas, complejas, que se crean a partir de la integración de diferentes lenguajes artísticos.” “Acceder a esta integralidad de experiencias artísticas, poderlas apreciar y disfrutar a la vez que comunicarse creativamente con ellas, requiere de la intencionalidad y acción educativa” (p. 70).

El niño para poder desarrollar su creatividad, una expresión libre y propia necesita de una enseñanza que pueda generar una conexión entre el estudiante y entre su sensibilidad, la escuela tiene esta función y se propone brindarle al niño nuevas experiencias para que este pueda contar con un campo más amplio de intereses.

Cuando a los niños se les propone, estimula y enseña a pintar, modelar, escenificar, no sólo van a aprender a resolver problemas estéticos sino que van a ir construyendo conceptos acerca de lo que es el arte. Van a ir construyendo significados con

respecto a lo que es el arte para ellos y lo que ha sido y es para la humanidad en diferentes culturas y momentos históricos. (p 72)

Barbosa (2022) resalta la importancia del arte en dos etapas de la vida del ser humano, la primera en la alfabetización como una forma de adquisición de una herramienta y luego, en la adolescencia, como una forma de lograr el equilibrio emocional. Ambas no pueden separarse una de otra, ya que, según Barbosa si hacemos esto, estaríamos separando la razón de la emoción.

Antes que el niño logre realizar una lectura verbal, existe una alfabetización cultural y social del entorno del niño la cuál le da sentido a esta lectura verbal. Resalta también la importancia del Arte en diversos aspectos en el desarrollo del niño, tales como el desarrollo psicomotor, desarrollo de una discriminación visual logrando que los niños puedan diferenciar palabras distintas pero que tienen la misma forma debido a sus caracteres, también reforzar la comunicación entre profesor-alumno.

Como se ha mencionado anteriormente, el arte está estrechamente ligado a la cultura, tanto para el desarrollo de ésta como para su perpetuación. Barbosa (2022) también relaciona el arte con la cultura argumentando que “el desarrollo cultural, que es la aspiración más alta de una sociedad, solo existe con desarrollo artístico (...)” (p. 108). Esto se logra creando a individuos capaces de decodificar el arte que está presente en la sociedad, y el lugar en el que estos individuos son formados para esto es en la escuela, ya que esta es una institución pública capaz de acercar a los estudiantes al arte. Un número muy pequeño de la población es la que tiene la cultura para poder asistir a un museo o a exposiciones teatrales y saber apreciar y disfrutar de la experiencia que se lleva a cabo en estos lugares.

El arte en la educación es un instrumento para el desarrollo individual y para la identificación cultural porque con la ayuda del arte es posible desarrollar la percepción y la imaginación para comprender la realidad del entorno, desarrollar una habilidad crítica que permita analizar la realidad percibida y una capacidad creativa para cambiar la realidad analizada (Barbosa, 2022).

El arte capacita a un hombre o a una mujer a no ser un extraño en su entorno ni en su propio país. Supera el estado de despersonalización, insertando al individuo en el lugar al que pertenece, reforzando y ampliando sus lugares en el mundo. (Frantz Fanon, en Barbosa, 2022, p. 174)

Los aportes brindados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación; la Ciencia y la Cultura UNESCO, (2021) no distan de las definiciones anteriormente brindadas aquí ya que nos dice que

(...) la cultura y las artes facilitan el desarrollo de competencias cognitivas como la creatividad, el pensamiento crítico y las inteligencias múltiples, que permiten mejorar la capacidad de adaptación y la agilidad. La educación cultural y artística nutre por igual la imaginación y la innovación. La cultura y las artes son importantes vehículos para actuar en el mundo en los planos nacional y mundial. Además, la educación artística mejora la calidad de la educación y favorece el desarrollo de competencias sociales y emocionales, como la empatía y la puesta en perspectiva. (p. 1)

Creo también que es de suma importancia involucrar a la Educación Artística en los tiempos actuales trayendo a colación el tiempo de pandemia que experimentamos en el mundo entero. Teniendo en cuenta a UNESCO (2022), hace referencia a que durante el confinamiento pudimos ver cómo las personas de todo el mundo se unieron a través del Arte, se podía ver com personas del mundo entero danzaban, interpretaban, cantaba, pintaban y creaban contenido para sus redes sófocles como una forma de escape, y luego estas mismas interpretaciones artísticas serían usadas para la recuperación de los impactos negativos que tuvo la pandemia para prepararse para el futuro.

Las personas adquieren nuevas habilidades a medida que participan de una formación artística, las artes ofrecen un apoyo psicosocial el cuál ayuda a que las personas puedan desarrollar su potencial para el futuro. Competencias asociadas a la resolución imaginativa, la creatividad y la colaboración ayudan a desarrollar las capacidades de recuperación (en el caso post-pandemia), éstas ayudan a que las personas puedan apreciar la diversidad cultural existente, fomentan la libertad artística y cultivan el pensamiento crítico (p. 4).

Las artes juegan un papel fundamental a la hora de aplicar una educación de calidad, transformadora, y la educación artística engloba diversas dimensiones del aprendizaje, siendo estas la dimensión emocional, cognitiva y conductual (p. 5).

(...) la educación artística tiene la capacidad de desencadenar transformaciones significativas en las personas de todas las edades y contextos. Su despliegue integral, en el marco de un enfoque de derechos que promueve su acceso oportuno y en condiciones de equidad educativa y participación cultural, contribuye al desarrollo de valores y capacidades humanas que potencian el desarrollo individual y el bienestar colectivo. (p. 6)

Continuando en esta línea de la actualidad debo remitirme a los aportes de la ANEP, que fueron publicados este mismo año, relacionándolos con los aportes brindados por la UNESCO anteriormente. Actualmente ANEP está apuntada a una educación integral a través de una Transformación Curricular la cuál comenzó a aplicarse este año 2023. El Marco Curricular Nacional (MCN) (ANEP, 2022) menciona que

(...) se considera necesario trabajar a partir de un modelo curricular basado en competencias porque constituye una alternativa adecuada por la conexión de los aprendizajes entre sí y con la vida real, a partir del foco en los aprendizajes y en el desarrollo del estudiante pensándolo como ser en el mundo. (p. 40)

Este documento se ubica en este concepto de competencias, entendiéndolas como una forma de actuar ante situaciones complejas, integrando diferentes recursos entre el aprender, el hacer y enfatizando el dominio de la materia a través de la reflexión.

De forma más específica el Marco Curricular Nacional (MCN) (ANEP, 2022) establece que

Ser competente significa actuar integrando conocimientos, habilidades y actitudes para responder a situaciones complejas de la vida, acorde a cada situación en un

entramado dinámico de esos recursos (ya sean propios o contruidos con otros) seleccionados, combinados y movilizados pertinentemente y desde parámetros éticos (p. 41).

El arte dentro del Paradigma Constructivista

Las disciplinas artísticas promueven el desarrollo integral del hombre y la construcción de un mundo más humano y justo. Su presencia en las instituciones educativas es una parte necesaria de la alfabetización que se requiere en el siglo XXI (Torres, 2020).

Para poder comprender mejor debo situarme dentro de un paradigma el cuál respalde las teorías y aportes antes mencionados, para esto me remito al Paradigma Constructivista.

El constructivismo es una tendencia común de diferentes direcciones de investigación. Este proviene de la imagen de Piaget y la Escuela de Ginebra. Trata de comprender cómo el niño adquiere conocimientos sobre la sociedad y los demás. Según el constructivismo, el conocimiento lo construye el sujeto y es un conocimiento que está en constante reconstrucción. Plantea al niño como un ser activo, busca dilucidar los procesos que conducen a la construcción del conocimiento.

La creación de conocimiento no es su creación espontánea o doctrinal, sino interactiva. El conocimiento no puede considerarse una copia de la realidad existente, sino que consiste en la reinterpretación dinámica, activa e interactiva del propio sujeto, que posibilita la construcción de modelos explicativos cada vez más complejos. Esto significa que este conocimiento no se transfiere, revirtiendo la idea de que el conocimiento y el contenido se transfieren del profesor al alumno, o que un conocimiento simplemente se reemplaza por otro. Cada sujeto debe construir y reconstruir información constantemente, sin olvidar las emociones en este proceso de construcción (Torres, 2020).

Los aportes de Vygotsky (2015) marcaron el camino hacia el surgimiento del constructivismo social o socioconstructivismo. En el socioconstructivismo, el aprendizaje no se considera una actividad individual sino social. En este sentido, se ve la importancia de la interacción social como facilitadora del aprendizaje; reconoce que el aprendizaje ocurre tanto dentro de un grupo como dentro de la sociedad y reconoce que los factores económicos, políticos, sociales y culturales influyen en su desarrollo y crecimiento.

Así, según esta perspectiva, los individuos pueden desarrollar y construir su conocimiento sólo dentro de la cultura, y la cultura, a su vez, necesita las interacciones cognitivas de los propios individuos, quienes a su vez reforman la cultura; no se pueden separar la cultura, la sociedad y el conocimiento individual entre sí (Ruiz, 2020, p. 187-190).

Actualmente, la Educación Artística abre el horizonte a nuevas formas artísticas que se utilizan como mediadoras de la participación ciudadana en diversos proyectos y que crean un sentido de pertenencia a la comunidad. La alfabetización que hoy exige la sociedad ya no es sólo la que se obtiene mediante la lectura y la escritura. Es necesario "una alfabetización visual y tecnológica, para las que la educación artística proporciona importantes recursos" (Torres, 2020. p. 69).

Factores que influyen al momento de enseñar Arte

Si dirigimos nuestra mirada hacia el trabajo de los docentes al enseñar arte podemos apreciar como existen distintos tipos de variantes, las cuáles inciden al momento de la enseñanza del arte.

Barbosa (2022) hace hincapié en que existen algunas dificultades al enseñar arte en las escuelas. Una de estas es cuando las arte/educadoras no saben lo que realmente se busca al

enseñar arte. Barbosa (2022) resalta que el arte debe enseñarse para “incidir positivamente en el desarrollo cultural de los estudiantes a través del conocimiento del arte (...)” (p. 173). El problema está cuando los docentes creen que la función del Arte en la Educación recae solamente en desarrollar la sensibilidad de los individuos. En una encuesta realizada por Barbosa (2000), un 82% de los docentes dijeron que su objetivo era precisamente el desarrollo de la sensibilidad, la cual, según esta misma encuesta, implica ser emocional, respetar a los demás, ser empáticos, obedientes.

Como fue mencionado anteriormente, el enseñar arte tiene como objetivo insertar al individuo en la sociedad, para esto su enseñanza abarca todas las áreas del ser humano.

Lowenfeld y Lambert (2008) en su libro “Desarrollo de la capacidad intelectual y creativa” resaltan otro aspecto relacionado con el docente. Estos expresan que el elemento más importante en la enseñanza del Arte es el profesor. Éste tiene una gran responsabilidad, ya que tiene el deber de crear un ambiente adecuado para los estudiantes, el cuál genere iniciativa, exploración y producción. El docente para lograr que sus alumnos desarrollen competencias artísticas debe ser alguien eficaz, que tenga imaginación e inspiración. “En Arte (...) un mal profesor podría ser peor que la ausencia total de profesor” (Lowenfeld y Lambert, 2008, p. 182).

El verdadero problema no es la existencia de diferentes métodos de enseñanza, sino más bien la falta de un enfoque reflexivo y crítico de la educación artística dentro de la educación artística. (Torres, 2020, p. 72). Continuando con sus aportes, éstos destacan que el docente que enseñe Arte debe tener dos cualidades, ser cálido y amistoso. Lowenfeld y Lambert (2008), citan una investigación realizada por Cogan, en la cuál se investigó la relación entre la conducta del docente y la cantidad de trabajos que los alumnos realizaban por iniciativa propia. Los resultados arrojaron que cuánto más amigables y afectuosos fueran los docentes, los alumnos producían mayor cantidad de trabajo. Esta es una base clara para fundamentar que la creatividad de los alumnos es fomentada por una actitud cálida y amigable del docente.

Siguiendo en la misma línea de los argumentos anteriores otro factor que se ve involucrado al momento de enseñar arte, según Lowenfeld y Lambert (2008), es el grado de conocimiento que tenga el docente de sus alumnos. Cada niño, según su edad, tendrá diferentes gustos e intereses, entonces el docente deberá conocer las etapas por las cuáles atraviesan sus alumnos para lograr adecuar sus métodos de enseñanza para generar en los estudiantes la motivación adecuada, “no siempre será fácil identificarse con las necesidades de un niño en particular, pero los deseos del profesor no deben estar por encima de las necesidades de los alumnos” (Lowenfeld y Lambert, 2008, p. 195).

Para que esta relación docente/alumno pueda darse de una forma efectiva y que el docente logre entender cuáles son las necesidades de sus alumnos, debe haber una comunicación fluida, sin cortes. Éste es otro aspecto a considerar al momento de enseñar artes en las escuelas.

Análisis

Teniendo en cuenta los temas analizados anteriormente, los cuáles están relacionados con el arte y los desafíos al momento de su abordaje en el aula, se ha intentado recoger aportes de diversos autores, con la finalidad de poder responder a las interrogantes planteadas al inicio de este ensayo.

Las respuestas a estas interrogantes fueron respaldadas por los aportes de los profesionales que se han dedicado a estudiar e investigar sobre estos temas. Durante el transcurso de mis años de práctica docente pude visualizar que la Matemática y Lengua son Espacios Curriculares más abordados dentro del aula, dejando a la Educación Artística de lado, esto genera obstáculos para que los alumnos desde pequeños puedan comenzar a desarrollar habilidades que están estrechamente ligadas al arte, logrando así un desarrollo integral.

El arte como una forma de expresión

Analizando lo expuesto en el Marco Teórico, podemos ver como El Arte, para los autores mencionados tiene ciertas características las cuales la mayoría de los autores están de acuerdo

El arte es una actividad humana

Como fue expresado por Lowenfeld y Lambert (2008) el arte se ve en la sociedad como un medio de expresión el cuál se ha usado desde tiempos remotos, para transmitir enseñanzas, costumbres y cultura a las próximas generaciones. Podemos remontarnos a los tiempos prehistóricos cuando nuestros antepasados dejaban diseños en las cuevas para dejar registro de lo que vivían, mucho antes del surgimiento de la escritura el arte era usado como una forma de transmisión de conocimientos, una actividad humana y social de por sí. Concordando con estas expresiones está Vigotsky (2015) el cuál manifiesta que el arte es un fenómeno humano y nos aporta algo más, nos dice que este nace de la relación entre el individuo y su ambiente social, esto nos lleva al siguiente punto:

El arte es una forma de producción cultural

El arte creado por el individuo solo se puede entender considerando el contexto en el cuál éste se encuentra inmerso. El programa de Educación Inicial y Primaria (2008) nos destaca esto: "las obras de arte no son neutras; son un recorte que realiza el artista en base a sus historias personales, pensamientos, vivencias, contexto social, político y cultural" (p. 72). Claramente, este es un fenómeno que pude apreciar en mis años de práctica profesional. Al prestar atención a cada actividad relacionada con el arte que los niños realizaban en el aula, pude visualizar que estas siempre estaban impregnadas de sus vivencias. Durante las clases que impartía, al solicitar que los niños realizaran algún dibujo, este estaba impregnado de rastros de su vida y de su entorno como la forma en la cuál está constituida su familia, el trabajo de su padre o madre, su propio rol dentro de la familia, ya que como sabemos en muchos casos se da la situación en que el hermano mayor debe cuidar al menor. En algo que parece ser un simple dibujo lograba ver reflejado el interior de ese niño y su entorno, y esto engloba al tercer punto, a continuación.

Si leemos los aportes de Vigotsky (2015) podemos ver como éste respalda lo mencionado anteriormente, opinando que el arte es un "fenómeno propiamente humano el cuál nace de la relación del hombre con un ambiente social, físico y cultural" (p. 128). Todos los seres humanos estamos inmersos en una sociedad desde el momento de nuestro nacimiento, la cuál nos transmite sus reglas, costumbres, valores y formas de actuar, las cuáles nos permiten vivir en ella como individuos funcionales.

Dentro de las distintas manifestaciones del arte están las manifestaciones "en todo el mundo, los diferentes pueblos poseen sus propias manifestaciones: todas las culturas cantan, bailan, recitan, cuentan cuentos y organizan representaciones" (Bamford, 2006. p 21). Estas están destinadas a perpetuar las costumbres de dicha sociedad. En la escuela, durante mi práctica docente logré visualizar claramente estas características mencionadas por estos autores. Día a día era evidente cómo los niños utilizan el arte como una forma de expresión. Compartiendo brevemente las

observaciones que he realizado en las aulas durante mis años de práctica recuerdo a un niño en particular, de 6to año, el cual tenía dificultades en su carácter, y una de las cosas que lo tranquilizaba era escuchar música, claramente se ve que esta forma de expresión está condicionada también por el entorno en el cuál vive el niño.

Durante mi paso por la práctica rural, recuerdo como una de las docentes colocaba música dentro del aula durante toda la jornada. Si nos ponemos a pensar, tal vez creamos que esto generaría inconvenientes al momento de trabajar con los niños, distracciones y una forma de trabajo desorganizada, pero claramente esto no sucedía. Los niños todos los días le pedían a la docente que colocara música para poder trabajar a gusto, los relajaba y los tranquilizaba. En estas situaciones podemos ver cómo la docente utilizaba este recurso como una estrategia para generar un ambiente de trabajo en el cual los niños se sientan cómodos.

Logré interpretar también, cómo se cumple lo mencionado por Teirigi (2002). Para esta pedagogía el arte es central en la vida del ser humano, y estos dos no pueden separarse. En la escuela en el día a día logré distinguir esto de forma evidente, ya que los niños siempre están buscando una forma u otra de expresar lo que sienten. La danza, la música, el canto, el baile, el dibujo, visualizar una película, eran actividades que los niños siempre solicitaban para realizar, claro está que como practicante docente, cada vez que incluía alguna de estas actividades era con un fin establecido.

Como menciona Bamford (2009) El arte, utilizado en la educación tiene el mismo rol que tiene en la sociedad solamente que está dirigido al ámbito escolar con el objetivo de “transmitir la tradición cultural a los jóvenes” y que estos puedan “generar su propio lenguaje artístico y contribuir así a su formación global (emocional y cognitiva)” (p. 23).

Durante mi práctica profesional cuando me detenía a observar a niños de preescolar o educación inicial podemos ver como estos se expresan mediante el arte, generalmente mediante dibujos, los que usan para exponer lo que piensan y su forma de ver su entorno, es en esta etapa que se puede visualizar la “actividad reproductora” mencionada por Vigotsky (2015). Esta es una de las dos formas en las cuales el arte cumple un rol fundamental como producción cultural, el hecho de reproducir experiencias vividas en la sociedad para que luego ese niño pueda crear sus propias experiencias. Lowenfeld y Lambert (2008) respaldan su importancia en el desarrollo mental, perceptivo y afectivo del niño. Este logra que el niño durante sus primeros años de educación formal logre una forma de interpretar la realidad mediante la reproducción (Vigotsky, 2006) de lo que visualiza en su día a día y luego construyendo algo nuevo que tenga un sentido propio. Según Lowenfeld y Lambert (2008) este es un proceso de “selección, interpretación y reforma de esos elementos” (p. 128).

El hecho de que los niños puedan expresarse mediante el arte es una forma de transmitir sus experiencias. Esta actividad Vigotsky (2015) la relaciona con la sobrevivencia de las sociedades, el perpetuar el conocimiento para que las generaciones futuras puedan enfrentarse a los desafíos y la creación de nuevas normas, ya que al paso del tiempo surgen nuevos obstáculos a los cuáles tal vez nunca se han enfrentado.

Cabe resaltar que los aportes de Bamford (2009) los pude visualizar durante mi práctica docente, ya que ésta argumenta que los niños nacen con una capacidad creativa muy alta y que la desarrollan antes de aprender a escribir o leer. Sabemos que a lo largo de la existencia de la humanidad han existido numerosas civilizaciones las cuales por diferentes razones han dejado de existir ya que no lograron ejercer efectivamente esta capacidad creadora para lograr su subsistencia en el tiempo, pero aún así, han dejado rastros de su sociedad, de sus costumbres y reglas mediante el uso del arte, los cuáles nos permiten hoy en día, descubrir mediante el análisis y estudio de estas obras artísticas como era su vida.

La educación artística y el contexto del individuo

Como fue mencionado en el Marco Teórico, pedagogos y autores están de acuerdo que el arte es una producción humana y cultural, la cuál está intensamente ligada y relacionada con la sociedad en la cuál se lleva a cabo. Concordando con esto están las experiencias vividas durante mi práctica docente, cuando logré visualizar mediante dibujos lo que los niños viven en el día a día, mediante el tipo de música que les gusta escuchar, mediante producciones textuales, como por ejemplo cuando trabajamos la biografía. En las producciones textuales que realizaron los niños pude identificar claramente lo que vivían en su día a día, sus aspiraciones y objetivos, como por ejemplo la profesión que querían tener a futuro. Se comprueba aquí lo dicho por Lowenferld y Lambert (2008), cuando los niños son pequeños usan expresiones artísticas más sencillas como dibujos y al crecer esas producciones se vuelven más complejas y aquí entra en acción la segunda actividad mencionada por Vigotsky (2015), la de creación.

El docente como una herramienta para el arte

Como es mencionado en el Programa de Educación Inicial y Primaria (2008) la enseñanza de las artes en la escuela tiene como objetivo desarrollar todas las áreas del individuo, pero para esto tiene que haber una intención y una acción educativa. Encabezando esta acción educativa se encuentra el docente como una herramienta para lograr estos objetivos, la formación de un ser integral correctamente insertado en la sociedad en la cual vive (Barbosa, 2022).

Concordando con lo expresado por Barbosa (2002) sobre que para lograr el desarrollo individual y para lograr identificarse con su cultura está la educación. Esto es visto claramente en las escuelas ya que el arte es utilizado para aprender danzas, poesías, se trabaja con obras de arte y con artistas nacionales y también internacionales para lograr introducir al niño a su cultura y a la sociedad que lo rodea. En acuerdo con Barbosa, a través del arte el docente pretende brindarle al niño la herramientas necesarias para que éste logre decodificar el arte que lo rodea, con esto se pretende que el mismo alumno pueda crear su identidad cultural.

Como fue mencionado al inicio de este ensayo, el tema fue seleccionado debido a las experiencias que he vivido durante mis años de práctica profesional, he logrado observar claramente como hay cierta resistencia por parte de los docentes al momento de abordar la enseñanza artística en las escuelas. Si primeramente analizamos desde la perspectiva del niño cuando son pequeños, podemos ver como éste no pone resistencia al trabajar con artes. Las actividades plásticas, el escuchar música como momento de relajación o como parte de alguna otra actividad, el mirar alguna película o video, el crear objetos con masa, el pintar son actividades que se llevan a cabo muy seguido en clases inferiores y los niños siempre están dispuestos a hacerlas, esto está sustentado por aportes de Bamford (2009) quién expresa que los niños cuando son pequeños tienen altos niveles expresivos al tener una curiosidad y necesidad grande de comunicación. Estos por medio del arte exteriorizan sus sentimientos y crean su identidad libremente, sin dejarse afectar por otros factores como puede ser, el miedo a la equivocación. Si los niños no son quienes ejercen esa resistencia al momento de enseñar arte, podemos analizar otro actor involucrado en este proceso, los docentes.

Factores involucrados al momento de enseñar Arte

Al momento de abordar la enseñanza artística en el aula hay diversos factores mencionados por pedagogos y profesionales en ésta área, que los docentes deben tomar en cuenta, para que este proceso sea satisfactorio y productivo.

Identificarse con el niño y con su entorno

Como ya fue mencionado anteriormente, según Vigotsky (2015) cada individuo tiene un bagaje cultural y social el cuál formó parte de su crecimiento y desarrollo. Este conjunto de experiencias, costumbres, tradiciones son los que forman al individuo.

Si tomamos en cuenta los aportes de Lowenfeld y Lambert (2008) “la expresión Artística es importante para el niño, lo es para su proceso mental, su desarrollo perceptivo y afectivo, su progresiva toma de conciencia personal y social y por supuesto para su desarrollo creado” (p. 47). El docente para lograr un abordaje efectivo, el cuál logre contribuir a desarrollar todas las áreas de la vida del niño, deberá comprometerse a conocer el bagaje cultural que este trae. Cuando el docente se compromete a conocer en profundidad a sus estudiantes y a saber en qué entorno viven y se desarrollan esto permitirá buscar formas alternativas para obtener resultados satisfactorios al momento de enseñar arte.

Durante mis tres años de práctica profesional pude observar que el docente, al interesarse por el bagaje cultural que traen los estudiantes, logra crear espacios favorables para los aprendizajes, como por ejemplo usando la música en el aula como una estrategia para ambientar el salón de clase, se logra crear actividades artísticas adaptadas que tengan concordancia con lo que vivencian los estudiantes en su vida diaria y esto contribuye a un mejor abordaje de la disciplina.

Objetivos de enseñar Arte

Según estudios e investigaciones realizados por Bamford (2009) la diversidad de contextos sociales y culturales y los diferentes entornos educativos en los que se ha desarrollado y funcionado la educación artística hacen que su propósito sea multifacético y a veces confuso.

Otro factor involucrado es cuando los docentes no saben cuáles son los objetivos de enseñar arte. Como fue mencionado por los distintos autores citados en este ensayo como Barbosa (2022), Vigotsky (2015), Lowenfeld y Lambert (2008), el Programa de Educación Inicial y Primaria (2008), enseñar arte en las escuelas va dirigido a desarrollar al individuo en todas las áreas de su vida, a desarrollar habilidades, a fortalecer sus procesos mentales, a desarrollarse culturalmente para poder adaptarse, vivir y desarrollarse en la sociedad en la cuál viven.

El problema está cuando los docentes creen que enseñar arte es solamente para desarrollar la sensibilidad de los niños. Según una encuesta realizada por Barbosa (2022) los docentes no saben lo qué se busca al enseñar arte. Esto condiciona grandemente el momento de enseñanza, ya que no se estará buscando desarrollar las áreas ya mencionadas. El verdadero problema no es la existencia de diferentes métodos de enseñanza, sino más bien la falta de un enfoque reflexivo y crítico de la educación artística dentro de la educación artística. (Torres, 2020, p. 72).

Carácter del docente

“En Arte...un mal profesor podría ser peor que la ausencia total de profesor” (Lowenfeld y Lambert, 2008, p. 182). El carácter del docente es un factor determinante al momento de enseñar. Esto no aplica solamente al área artística, sino a todas las áreas de la educación. Esto lo pude observar

claramente en mi práctica profesional cuando en la escuela hay que preparar una presentación artística para algún evento. He podido presenciar como hay docentes que al no sentirse cómodos con esta actividad tienen un carácter y actitudes poco agradables hacia los alumnos, esto ocasiona que los niños al momento de realizar la actividad lo hagan de mala manera y desanimados, y esto no contribuye a desarrollar ningún área. El cambio está cuando el docente tiene una actitud positiva, según Lowenferd y Lambert (2008), el docente debería ser cálido y amistoso. Estos han logrado demostrar que con actitudes así por parte de los docentes se obtienen mejores resultados al momento de trabajar y evaluar a los alumnos.

Torres (2020) resaltan el aspecto del carácter del docente al momento de enseñar ya que es un factor fundamental para lograr la motivación de sus estudiantes, una buena actitud y disposición logran generar un ambiente de trabajo adecuado para que los niños no se sientan reprimidos ni avergonzados al momento de trabajar y logren expresar sus emociones y creatividad.

Etapas del desarrollo del niño

Cabe resaltar también los aportes hechos por Lowenferd y Lambert (2008), en los cuales mencionan que las actividades artísticas propuestas a los estudiantes deben ser adecuadas a su edad. Cada niño dependiendo de su edad (sin dejar de lado su contexto y entorno) poseen distintos gustos e intereses. Durante mi práctica profesional, durante las actividades que llevaba a cabo en el aula por ejemplo, cuando estaba involucrada la visualización de videos debía buscar que el contenido estuviera acorde a la edad de los estudiantes. Cuando esto no se lograba era notorio el desinterés de los estudiantes y como no se lograba la meta de aprendizaje establecida. Como fue dicho por Lowenfeld y Lambert (2008) “no siempre será fácil identificarse con las necesidades de un niño en particular, pero los deseos del profesor no deben estar por encima de las necesidades de los alumnos” (p. 115).

Todos estos factores mencionados, cuando son abordados correctamente, contribuyen al buen abordaje de la educación artística el cuál permite al niño ser partícipe de la construcción de sus conocimientos (paradigma constructivista) de una forma activa, interpretando su realidad, Vigotsky (2015) reconstruyendola involucrando sus sentimientos y dándole sentido. A través de este correcto abordaje se logrará que los niños desarrollen las competencias mencionadas en el Marco Curricular Nacional (MCN) (ANEP 2023) las cuáles harán que los estudiantes pongan en práctica sus actitudes, habilidades y conocimientos para enfrentarse a situaciones de la vida real.

Conclusión

En base al análisis realizado, tomando en cuenta los aportes de los autores mencionados durante este ensayo, he llegado a la conclusión que al momento del abordaje de la educación artística en el aula sí existen dificultades. Estas están dadas por distintos factores los cuales incluyen al docente, al estudiante y a su entorno.

Al apreciar los actores que generalmente obstaculizan el abordaje de la enseñanza artística en el aula podemos ver cómo el docente es un factor fundamental en ese proceso como fue mencionado por Lowenfeld y Lambert (2008), este debe crear un ambiente adecuado para los estudiantes, el cual genere iniciativa, exploración y producción, debe estar familiarizado con el alumno, debe conocer los deseos de sus alumnos, la etapa del desarrollo en la que se encuentran, debe conocer su entorno, y los objetivos de la enseñanza del arte.

Un correcto abordaje de la enseñanza artística parte desde el docente, el cual, al conocer todos estos puntos mencionados anteriormente, podrá brindarle a sus alumnos las herramientas necesarias para que estos puedan lograr un desarrollo integral (Torres, 2020. p.67), y desarrollar las competencias necesarias, "(...) conocimientos, habilidades y actitudes para responder a situaciones complejas de la vida (...)" (ANEP, 2023, p. 41). Brindarle a los estudiantes un buen abordaje del arte contribuye a que estos puedan crear su conocimiento.

Que el docente logre conocer e identificarse con el entorno el cual vive el niño, es un factor fundamental, ya que, como fue mencionado anteriormente, el arte es una forma de expresión y de transmisión de experiencias (Vigotsky, 2015). A través de éste, el docente, aplicando una mirada exhaustiva al trabajo de sus niños y relacionándolo podrá identificar factores o situaciones que en diversas ocasiones influyen de forma negativa en el desarrollo de sus alumnos.

Conocer los objetivos de enseñar arte como fue planteado por Barbosa (2022) conduce al docente por el camino correcto para lograr un abordaje satisfactorio del arte en el aula. No podemos esperar obtener resultados acordes a las competencias que buscamos desarrollar, si apuntamos a un objetivo distinto. El objetivo de enseñar arte, como lo resalta Muzante (2007), es lograr la formación integral del ser humano, crítico y reflexivo, para que logre interactuar con el mundo de una forma creativa. Entonces, el docente debe conocer estos objetivos para lograr resultados acordes.

Como fue mencionado durante el análisis, el carácter del docente es fundamental al momento del abordaje del arte, como parte esencial de la acción educativa éste tiene o debería tener la capacidad de moldear su carácter para no ser un tropiezo para sus alumnos. Un ambiente de trabajo agradable se logra con un docente que está bien dispuesto y con un carácter que logre estimular a sus alumnos y no provocar atrasos en sus aprendizajes Lowenfeld y Lambert (2008).

Conocer las etapas de desarrollo que están sus alumnos es una excelente forma para lograr el correcto desarrollo de actividades y clases que logran estimular a sus estudiantes para lograr los objetivos propuestos en las metas de aprendizajes de la enseñanza artística.

Finalmente, se concluye que debido a diversos factores, sí existen desafíos al abordar la educación artística en el aula.

Referencias Bibliográficas

ANEP, CEIP. (2008). *Programa de educación Inicial y Primaria*. ANEP.

Bamford, A. (2009) *El factor ¡Wuuu! El papel de las Artes en la Educación*. Ediciones Octaedro.

file:///D:/Anne%20Bamford%20-%20Factor%20wuaw.pdf

Barbosa, A. (2022). *Arte/Educación. Textos seleccionados*. CLACSO.

file:///C:/Users/Usuario/Estudios/DESCARGAS%20ESTUDIOS/Mae_Barbosa-Arte-educacion.pdf

Real Academia Española (RAE) *Diccionario panhispánico de dudas (DPD)* [en línea],

<https://www.rae.es/dpd/arte>, 2.ª edición (versión provisional). [Consulta: 02/11/2023].

Lowenfeld, V. Lambert, W. (2008) *Desarrollo de la capacidad intelectual y creativa*. SINTESIS.

Muzante, A. (2007) El desafío de enseñar Arte. *Arte... ¿por qué?*. *Quehacer Educativo*. p, 36 - 39-

file:///C:/Users/Usuario/Estudios/DESCARGAS%20ESTUDIOS/10fee10f_86-005.pdf

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2022) *Propuestas para la Educación Artística*.

file:///C:/Users/Usuario/Estudios/DESCARGAS%20ESTUDIOS/UNESCO-Propuestas%20para%20la%20Educaci%C3%B3n%20Art%C3%ADstica.pdf

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2021) *Un marco para la educación cultural y artística*.

file:///C:/Users/Usuario/Estudios/DESCARGAS%20ESTUDIOS/UNESCO-Un%20Marco%20para%20la%20Educaci%C3%B3n%20Cultural%20y%20Art%C3%ADstica.pdf

Pacífico, T. Pacífico, L. (2015) *La concepción del arte según Vigotski y su influencia en la educación/educación física en Brasil*.

Ruiz, S. (2010). *Práctica Educativa y creatividad en educación Infantil*. (Tesis doctoral. Universidad de Málaga)

https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/4618/TDR_RUIZ_GUTIERREZ.pdf?sequence=6

Ruiz, S. (2015). *El aula de educación infantil: El aula creativa*. Málaga.

Terigi, F. (2002). Reflexiones sobre el lugar de las artes en el curriculum escolar. En Akoschky, J.,

Brandt, E., Calvo, M., Chapato, M., Harf, R., Kalmar, D., Spravkin, M., Terigi, F., y Wiskitski, J.

Artes y escuela: aspectos curriculares y didácticos de la educación artística. Editorial Paidós.

Torres, S. (2020) *Los enfoques pedagógicos presentes en la Educación Artística*.

file:///C:/Users/Usuario/Estudios/DESCARGAS%20ESTUDIOS/mbertoldi,+4+--+plantilla+pdf+

Torres+Pellicer.pdf