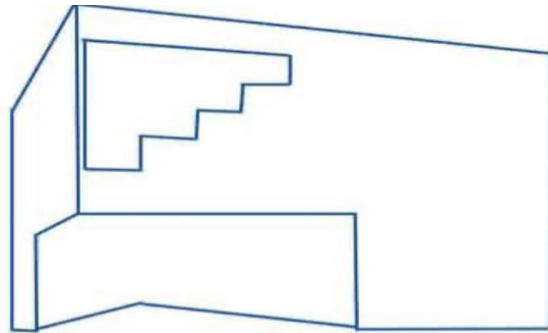

ANEP

**CONSEJO
DE FORMACIÓN
EN EDUCACIÓN**

IFD
María Orticochea

INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE

“MARÍA ORTICOCHEA”

ENSAYO ACADÉMICO.

Tema: LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN EL AULA.

Pregunta problema: ¿Los docentes logran transformar y transformarse a través de la Educación Artística?

Análisis Pedagógico de la Práctica Docente. (APPD)

Estudiante: Miriam Monzón Lima.

Profesor: Johny Vasconcellos.

Grupo: 4to B

Año: 2022

ÍNDICE:

Abstract:.....	3
Introducción:.....	4
Fundamentación:.....	5
Presentación del problema:.....	7
Marco teórico:.....	9
Análisis pedagógico:.....	12
Reflexiones finales:.....	15
Conclusión:.....	16
Bibliografías:.....	17

Abstract:

Este trabajo surge desde lo observado en oportunidades de las prácticas educativas en algunas escuelas, enfatizando desde un enfoque artístico teniendo en cuenta el área del conocimiento artístico, que está en el Programa de Educación Inicial y Primaria 2008(PEIP).

Se logró observar la manera en la cual se realiza educación artística en el salón, a partir de ahí surgieron muchas indagaciones, para llegar a eso debemos de entender algunos conceptos, dentro de ellos; ¿que es el arte?, ¿qué es la educación artística?. El objetivo de este trabajo es entender y explicar, el poder que tenemos los docentes de transformar nuestra dinámica educativa en algo más tentativo y deslumbrante para el alumno, y también tener la capacidad de transformarnos como docentes creativos dentro de la educación artística.

Introducción:

El presente trabajo surge desde lo observado en oportunidades de las prácticas educativas en algunas escuelas, enfatizando desde un enfoque artístico teniendo en cuenta el área del conocimiento artístico, que está en el Programa de Educación Inicial y Primaria 2008(PEIP).

El objetivo de este trabajo es entender y explicar, el poder que tenemos los docentes de transformar nuestra dinámica educativa en algo más tentativo y deslumbrante para el alumno, y también tener la capacidad de transformarnos como docentes creativos dentro de la educación artística.

Se supone que la escuela es el lugar de formación, donde el educador forma al educando para enfrentarse a un futuro de forma cambiante. Es ahí donde debemos de brindar y utilizar varios métodos para facilitar el aprendizaje del educando, brindando varios métodos de aprendizajes, sin dejar de lado las emociones del mismo educando y su espacio.

Fundamentación:

El trabajo de investigación presentado en este documento, surge teniendo en cuenta las prácticas educativas en educación primaria y las reflexiones acerca de lo observado en las escuelas. El objetivo de esta investigación, es poder descubrir de qué manera los docentes logran transformar y transformarse a través de la educación artística en sus aulas educativas, y tener en cuenta el arte como una de las capacidades innatas del ser humano, ya que a través del mismo podemos expresar nuestros sentimientos.

Por lo tanto surge la siguiente cuestión: *¿los docentes logran transformar y transformarse a través de la educación artística?*. En este ensayo se tratará de abordar lo cuestionado reflexionando e investigando acerca de este tema enfocado.

¿Qué es el arte? Según la Real Academia Española el arte es *“capacidad, habilidad para hacer algo.”*, por lo tanto arte no es sólo al realizar un dibujo, sino que todo lo que yo pueda realizar con tal habilidad es arte, como por ejemplo; música, danzas, manualidades..etc

Herbert Reader en su libro *Arte y sociedad* menciona que, *“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 precioso para el hombre como el mundo de la filosofía o de la ciencia.”* El arte es una de las disciplinas a más para trabajar en el aula, a través de ello el niño va a tener una instancia más para experimentar, expresarse, comunicarse, desarrollarse, etc.

Hay algunos docentes que siguen incluyendo el arte en sus prácticas educativas, digo “algunos docentes” porque no se ve de manera frecuente aplicar el arte en el día a día de sus aulas educativas, a pesar de ser una disciplina enriquecedora como todas las demás, y también hace parte de la formación del niño. La educación primaria es una de las principales etapa del niño ya que en la misma permite desarrollar la sensibilidad y estética del educando. Se supone que en la escuela, es el lugar donde se debe impulsar a que el niño tenga un pensamiento más reflexivo, que favorezca su capacidad para crear ideas creativas.

¿Qué es la educación artística? Para Vigotsky, la Educación artística “es una actividad productiva o creadora del hombre que genera en él, ese ser proyectado al futuro, un ser con ganas de crear y cambiar su presente.” La educación artística contribuye con el desarrollo de los alumnos; enriqueciendo el desarrollo cognitivo, desarrolla habilidades y destrezas(creatividad y curiosidad).

Para la UNESCO“*La educación artística es la clave para formar generaciones capaces de reinventar el mundo que han heredado. Apoya la vitalidad de las identidades culturales haciendo hincapié en sus vínculos con otras culturas, contribuyendo así a la construcción de un patrimonio compartido.*”

Según la doctora Alejandra Ferreiro Perez La educación artística tiene los siguientes valores:

- 1) *La educación artística interviene en el desarrollo de la capacidad de pensar:* La educación artística y sus lenguajes (movimiento, sonido, gestos, imagen) propone diferentes formas para desarrollar destrezas mentales como el análisis, la observación, reflexión, concentración, entre otros.
- 2) *La educación artística colabora con el desarrollo de la imaginación y la aplicación de la percepción del mundo:* El mundo no se puede reducir a la razón lógica, hay un mundo paralelo a la “sin razón”(la imaginación, fantasía, creatividad).El arte está unido a ese mundo de la poética del acto creativo.
- 3) *La educación interviene en la construcción de la ciudadanía:* La educación artística al trabajar con la sensibilidad, produce fuerzas para la acción colectiva, para aprender a convivir, aprender a ser.

Teniendo en cuenta lo citado por la autora, la educación artística es un medio por el cual el niño, desarrolla sus destrezas y a su vez, brinda ciertos valores que son importantes para el avance de cada alumno.

Existen algunos paradigmas educativos, expresados desde un marco de referencia pedagógico y científico, usados para comprender, analizar y avanzar en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta investigación se sitúa dentro del paradigma interpretativo, ya que busca transformar prácticas, y procura comprender el porqué los docentes no descubren el transformar y transformarse a través de la educación artística.

Presentación del problema:

Este ensayo se realizó en la asignatura APPD(Análisis Pedagógico de la Práctica Docente) de cuarto año de magisterio del Instituto de Formación Docente “María Orticochea”, mediante reflexiones acerca de las experiencias obtenidas en la práctica docente, en algunas escuelas de la ciudad de Artigas.

En estos años de práctica docente, se logró ver que la mayoría de los docentes no se enfocan en el área del conocimiento artístico, de la misma manera en la cual se enfocan en las demás áreas, teniendo en cuenta que la escuela es un espacio de aprender teniendo varios métodos de aprendizaje, uno de ellos es el arte, el aprender a través del arte, exponiendo los saberes, la expresión, la creatividad, las emociones, entre otros.

Teniendo en cuenta lo observado y lo que dice en el currículo docente, se tratará de analizar el porqué algunos docentes no conocen el poder de transformar y transformarse a través de la educación artística, la cual es una herramienta más para utilizar en la formación de seres humanos.

La ausencia del arte en la vida del alumno impide una mejor comprensión, desarrollo de sus habilidades cognitivas y una mejor formación del mismo. La escuela es el lugar de formar a educandos y descubrir junto a ellos sus habilidades y destrezas por las cuales deben de usarlas, explorarlas y valorarlas ya que a través de las mismas tienen su propia formación y aprendizaje.

El arte es una forma de inspiración, por el cual no transforma solo el espacio en donde se desarrolla, sino que también transforma a los que lo practican, por eso es importante que en el aula se dedique un tiempo a esta disciplina, porque a través de la misma se transformará el ambiente de trabajo en el aula, el educador y los alumnos. Influye también en el estado emocional de quien lo practica, dando paso a la habilidad, creatividad, y productividad de lo que se realizará en ese momento.

Las acciones sociales de los docentes tienen como objetivo, mejorar la comprensión de los estudiantes sobre sí mismo, como sujetos importantes y sus roles dentro de la sociedad, para que ellos mismos puedan reconocer su propio entorno y trabajar en su propia transformación.

Según Giraldez, en la actualidad el concepto antiguo de alfabetización donde los ingleses identifican con las 3 R "*Reading, wRiting and aRithmetic*" (lectura, escritura y aritmética) está perdiendo el significado y ya no se asocia solo al lenguaje escrito, sino que va dando lugar a "nuevas alfabetizaciones" desde lo visual, lo digital, lo artístico o incluso lo emocional, llegando de hablar de alfabetizaciones interdisciplinarias. Podemos decir que los aprendizajes a través de la educación artística son únicos, ya que se obtienen a través de formas diferentes como por ejemplo a través de una imagen, de la música, del baile, de la plástica, etc.

Marco teórico:

La educación artística es el educar a través del arte, este no es visto solamente como una disciplina sino también como historia, cultura, etc. La educación artística puede ser necesaria si indicamos hacia una educación integral del ser humano, ya que es fundamental para el desarrollo de sus capacidades creativas, cognitivas, etc. En la educación se brinda herramientas necesarias para la comprensión, disfrute y producción a través de diferentes formas del lenguaje y esto se puede aplicar en todas las áreas del programa escolar. La educación artística es un camino importante para fomentar la expresión, favorecer y estimular el desarrollo de la atención, la concentración, la imaginación, la memoria, la observación, el desarrollo de la motricidad, la voluntad y la autoconfianza.

En el siglo XXI se introdujeron nuevas prácticas educativas para Uruguay, entre ellas la Educación Artística, considerada como uno de los ejes transversales de la "Ley N° 18.437". Ley General de Educación: *"La educación Artística tiene como propósito que los educandos alcancen a través del uso diferentes lenguajes artísticos, una educación integral, promoviendo así el desarrollo de la creatividad, sensibilidad y la percepción, impulsando la creación de universos singulares que den sentido a lo significativo para cada ser humano."*

La educación artística es una de las Áreas del Conocimiento del Programa de Educación Inicial y Primaria, año 2008, pero a su vez también es uno de los fines citados en el programa *"Enseñar a valorar y participar de las artes, las ciencias, y el saber de la cultura de la humanidad"*.

Desde la reforma curricular del año 2008, se ha organizado dar mayor protagonismo a la educación artística en las propuestas educativas en inicial y primaria. Debemos de tener en cuenta que al trabajar desde lo artístico, el propósito es formar personas creativas y seguras de sus ideas y no en función de formar artistas o adornar un currículo de "cultura general".

En la fundamentación de esta área y sus disciplinas plantean, las orientaciones didácticas, los propósitos y objetivos, además se mencionan algunas ideas principales a tener en cuenta a la hora de trabajar con esta área como por ejemplo; la percepción, el conocimiento, la expresión, la creatividad, la comunicación, la sensibilización, la diversidad, el patrimonio y la identidad.

El arte así también como la ciencia, son herramientas que son utilizadas para ver la realidad de distintas maneras; a través del arte podemos favorecer la adquisición del conocimiento a través de varios métodos, como por ejemplo; la realidad en una imagen artística, la cual puede conmover a la persona que está observando esa imagen y la misma promueve un lenguaje que abarca su capacidad sensible y su accionar en transformar o afirmar la realidad que está observando. La contemplación no es solo la observación de una imagen, es la influencia natural y el arte en los sentidos del niño. *“No es solo mirar, sino ver y sentir, ver y temblar, es enhebrar con el entendimiento un vínculo entre el espectáculo y el yo íntimo, es descubrimiento y asombro, es creación en cierta medida. Es un estado de ánimo, no una actitud exterior”* (Oroño,1915:18).

Es importante que todas las personas cuenten con acceso de igualdad de oportunidades y de múltiple alfabetización, los cuales atribuyen con la equidad y la calidad de la vida del ser humano dentro de una sociedad. *“El arte y el hombre son indisolubles, no hay arte sin hombre, pero quizás tampoco hombre sin arte.[...] Es el medio de un perpetuo intercambio con lo que nos rodea, una especie de respiración del alma.[...]”* (Huyghe, 1997, citado en Helena Alderoqui y otras, 1995:4).

Según este fragmento citado por dicha autora, es a través del arte que conocemos nuestra cultura y la de otras civilizaciones cercanas o lejanas. Nos brinda una visión concreta de lo que somos, y de lo que hemos sido en nuestros antepasados. A través del arte conocemos la historia de los pueblos desde los primeros pobladores hasta la actualidad.

Una de las capacidades del ser humano es el crear, es un rasgo que caracteriza al ser humano. Todos los seres humanos tienen un potencial para investigar, crear y expresarse, teniendo derecho de ejercerlas ya que a través de estas facultades lo convierte en ser humano.

El concepto de creatividad tradicionalmente está asociado al talento y a la genialidad que poseen algunos sujetos; pero también es asociado a la capacidad de resolver problemas y a la imaginación. En la actualidad conceptos tipo; “genio creativo”, “el talento innato”, ineducado y reservado para algunos “elegidos”, son característicos del pensamiento moderno.

Las artes cumplen una función muy importante en la vida del niño, algunas son vinculadas a la imaginación, la creatividad, la confianza, la búsqueda de respuestas a diferentes problemas, la responsabilidad, el desarrollo de lo sociocultural, el conocimiento y desarrollo de sí mismo y de los demás compañeros. El rol de la educación artística en la creatividad no es solo trabajo a través de la expresión, sino que es amplificado a un pensamiento divergente, la posibilidad de resolver problemas y a una capacidad para ir más allá de la información que tenemos. La creatividad en la formación de un individuo es capaz de abrir muchos caminos desde lo cognitivo, y desde la resolución de problemas de la vida cotidiana que día a día estamos enfrentando.

Según Bamford, menciona que *“las artes potencian la implicación y fomentan los vínculos comunitarios a través de un espíritu compartido, así como la motivación de los estudiantes por aprender. Gracias a los vínculos que establecen entre los estudiantes, las artes pueden contribuir a una formación de calidad de una forma única e inherente”*; según lo mencionado anteriormente podemos decir que a través de las artes es posible tener, una mejor vinculación entre los alumnos de un grupo de clase y/o institución, ya que de manera colectiva aprenden juntos, intercambian ideas, conocen culturas, rutinas y se conocen mejor entre sí y a partir de esa instancia, construyen conocimiento de forma colectiva.

Eisner en su libro *“El arte y la creación de la mente”*; sugiere que las artes pueden actuar como modelo para enseñar las áreas que son consideradas más importante dentro del currículo escolar, donde demuestran otra técnica diferente para encontrar respuestas diferentes a ciertas preguntas, por lo tanto desde el lenguaje literal y cuantificación no son los únicos medios utilizados para comprender y resolver problemas.

Análisis pedagógico:

La educación artística es el educar a través del arte, utilizar esa herramienta creativa para enseñar a nuestros alumnos acerca de sí mismo y de la sociedad. El arte no es solo visto como disciplina sino también como historia, cultura, etc. La educación artística es necesaria si apuntamos a una educación integral del ser humano, ya que a través de la misma el niño comienza a descubrir sus capacidades cognitivas. En la enseñanza de varias áreas los docentes siempre brindan varias metodologías para trabajar en clase, con la intención de facilitar el aprendizaje..

Podemos observar que al trabajar dentro de esta área también es necesario trabajar con varias herramientas que faciliten la comprensión y creatividad del niño. Al trabajar desde la educación artística también se está guiando a cumplir con un propósito, pero no el propósito de crear artistas, ya que se abarca las artes, sino que se apunta, al desarrollo y conocimiento del niño como individuo dentro de una sociedad e institución con el rol de crear, imaginar, expresar, desarrollar, autoconfianza, etc. A través de la educación artística también podemos trabajar integrando otras áreas, como por ejemplo, la matemática, las ciencias sociales, las ciencias naturales y lengua. Trabajar con esta área no implica trabajar solo con arte, sino también con otras disciplinas, es ahí donde podemos trabajar con la interdisciplinariedad. La integración de otras disciplinas en la educación artísticas, funcionan como puerta de entrada para abordar contenidos de las diversas áreas como ciencias sociales, ciencias naturales, lengua o matemática. Esto hace con que la educación artística pase a un plano secundario con respecto a la integración de las demás áreas.

Como ya he mencionado anteriormente, el arte así también como la ciencia son herramientas las cuales son utilizadas para ver la realidad de distintas maneras. A través de éste favorece en adquirir conocimientos a través de varios métodos, los cuales deben resultar ser comprensible dependiendo de cada alumno.

Según Oroño *“No hay arte sin hombre, pero quizá tampoco hombre sin arte”*; según esta cita el autor quiere decir, que el hombre para transmitir su sentimiento y pensamiento debe de recurrir a diferentes formas para expresar su lenguaje. Es a través del arte que hemos descubierto los antepasados, apreciar culturas de

diferentes países, etc. En la escuela el niño se expresa a través del arte, utilizando sus emociones, su capacidad, su creación, su imaginación etc.

Una de las capacidades del ser humano es el crear, es un rasgo que caracteriza al ser humano. Todo los seres humanos nacen y crecen teniendo ese talento de crear ya arraigado, es solo utilizar herramientas para que lo ponga en práctica y una de estas herramientas es el aula, el lugar donde el niño comienza a crear y expresarse también a través del arte. El concepto de creatividad tradicionalmente está asociado al talento y a la genialidad que poseen algunos sujetos; pero también es asociado a la capacidad de resolver problemas y a la imaginación. En la actualidad conceptos tipo; “genio creativo”, “el talento innato”, ineducado y reservado para algunos “elegidos”, son característicos del pensamiento moderno.

Creatividad en la educación artística implica ampliar un pensamiento divergente con el objetivo de resolver problemas, imaginar, investigar más allá de la información que tenemos. Esta creatividad si el individuo consigue manejarla, a través de ella se le abrirá camino hacia lo cognitivo.

Además de el arte ser parte y considerado en el currículo, es muy importante tener en cuenta de qué manera el arte debe ser adquirido y enseñado por el educador. Durante mi experiencia en las prácticas he observado el arte enseñado principalmente como un simple dibujo, por ejemplo, cuando al terminar de leer un cuento, el/la docente solicita a que los niños dibujen algún personaje del cuento, siguiendo de esta manera una tradición. De esta manera no se está trabajando perfectamente el arte, para trabajar con este implica más allá de un dibujo, entra en práctica; la emoción del niño, la imaginación, la creatividad, etc.

Desde mi punto de vista, la necesidad de más preparación desde lo artístico, hace con que el docente deje un poco de lado el arte en su aula, y debe de trabajar más para comprender y aprender el transformarse y transformar en sus aulas con más creatividad y más dinámico, para que el desarrollo de la jornada no se vuelva una rutina.

Según la autora Eisner, la escuela debería ser el espacio en donde se brinde la oportunidad para desarrollar las diferentes aptitudes y la promoción de las

múltiples formas de inteligencia. También considera que la escuela en la actualidad se enfoca en la manera de aprender a través de los métodos de aprendizaje tradicionales (lectura, escritura..) pero sin embargo, la forma de aprendizaje se obtiene también a través de la música, el juego, la poesía, el teatro, etc. La escuela es el lugar donde el niño se conocerá a sí mismo, descubrirá las destrezas que tiene y las utilizara para ir desarrollándose como individuo dentro de una sociedad.

Reflexiones finales:

Teniendo en cuenta todo lo observado y lo investigado, desde mi punto de vista, creo que se debería trabajar en la educación artística de la misma manera que se trabaja en las demás áreas, como matemática y lengua. En el aula es esencial trabajar matemática y lengua, pero también hay otras áreas las cuales son necesarias para la vida del individuo; como por ejemplo la educación artística.

La posibilidad de crear es algo innato del ser humano, en la escuela es el lugar en donde el individuo enriquece esa capacidad, a través de las diferentes actividades y/o experiencias. Así también como se debe practicar otras capacidades en las cuales el alumno logre destacar su habilidad. A través de esta investigación trate de descubrir ¿cuál es el poder de transformar y transformarse a través de la educación artística?, en conclusión la educación artística implica una transformación del educador, transformando su manera de actuar, de hablar, sus emociones, su habilidad etc. También implica la transformación en el aula, teniendo en cuenta el espacio, las emociones del docente y los alumnos, las diferentes capacidades que tiene cada educando en una sala, etc.

Estaría bueno que así como hay talleres para temas abordados desde las áreas de matemática y lengua, también debería haber basados en la educación artística, para que los docentes puedan involucrarse en esta área, teniendo en cuenta todo lo que implica la educación artística. Al trabajar en educación artística no cambiara solo la metodología de trabajo, sino que también cambiará el ambiente del aula, y el interés del niño. Debemos de tener en cuenta que al trabajar en artística implica trabajar con las emociones, el espacio, el cuerpo, etc.

Conclusión:

Al culminar este ensayo enfocado desde el arte, con la intención de descubrir si los docentes logran transformar o transformarse a través de la educación artística. Logre concluir que algunos docentes no logran esa transformación a través del arte, tal vez, por falta de más preparación para trabajar en dicha área.

Estaría bueno que se brindan talleres enfocados en la educación artísticas, talleres donde los docentes y futuros docentes comiencen a apreciar esta área así también como la lengua y la matemática, conocer lo que implica trabajar desde el arte y los beneficios que atribuyen a la educación del educando. Otra opción también sería que en el currículo, se aplique el trabajo de esta área por lo menos dos veces a la semana, teniendo en cuenta todo lo que implica para trabajar en la misma en la sala de aula.

Bibliografías:

- ALDEROQUI, Helena; ALVAREZ, Clariza; GUTKOWSKI, Sara I; Sanz Graciela; VEGA Roberto; WISKITSKI, Judith (1955): Actualización curricular: Artes. Documento de trabajo n°1. E:G:B: Buenos Aires: Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Secretaría de Educación. Dirección de Currículum.
- ANEP-CEIP. (2008) "Programa de Educación Inicial y Primaria" Aique Grupo Editor, Montevideo, Uruguay.
- BAMFORD, Anne (2009): El factor ¡Wuuu! El papel de las artes en la educación. Un estudio internacional sobre el impacto de las artes en la educación. Barcelona: Ed. Octaedro.
- EISNER, Elliot W. (2004): El arte y la creación de la mente. El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia. Barcelona: Ed. Paidós Ibérica.
- GIRÁLDEZ, Andrea (2012a): "Leer para aprender artes. El desarrollo de la competencia lingüística con y a través de las artes" en Leer.es [Sección docentes/con firma]. En línea:
http://docentes.leer.es/files/2012/03/art_prof_leerartes_andreagiraldez.pdf
- OROÑO Dumas (1951): *La expresión plástica infantil*. Buenos Aires: s/e.
- QUEHACER EDUCATIVO; febrero 2013.
file:///C:/Users/50444539/Downloads/017_didaYctica11.pdf
- READ, Herbert (1973): Arte y sociedad. Barcelona: Ed. Península.

Webgrafía:

- PREZI: https://prezi.com/_sxayoczm0km/el-valor-de-la-educacion-artistica/
- UNEZCO: <https://es.unesco.org/commemorations/artseducationweek#:~:text=La%20educaci%C3%B3n%20art%C3%ADstica%20es%20la,construcci%C3%B3n%20de%20un%20patrimonio%20compartido.>