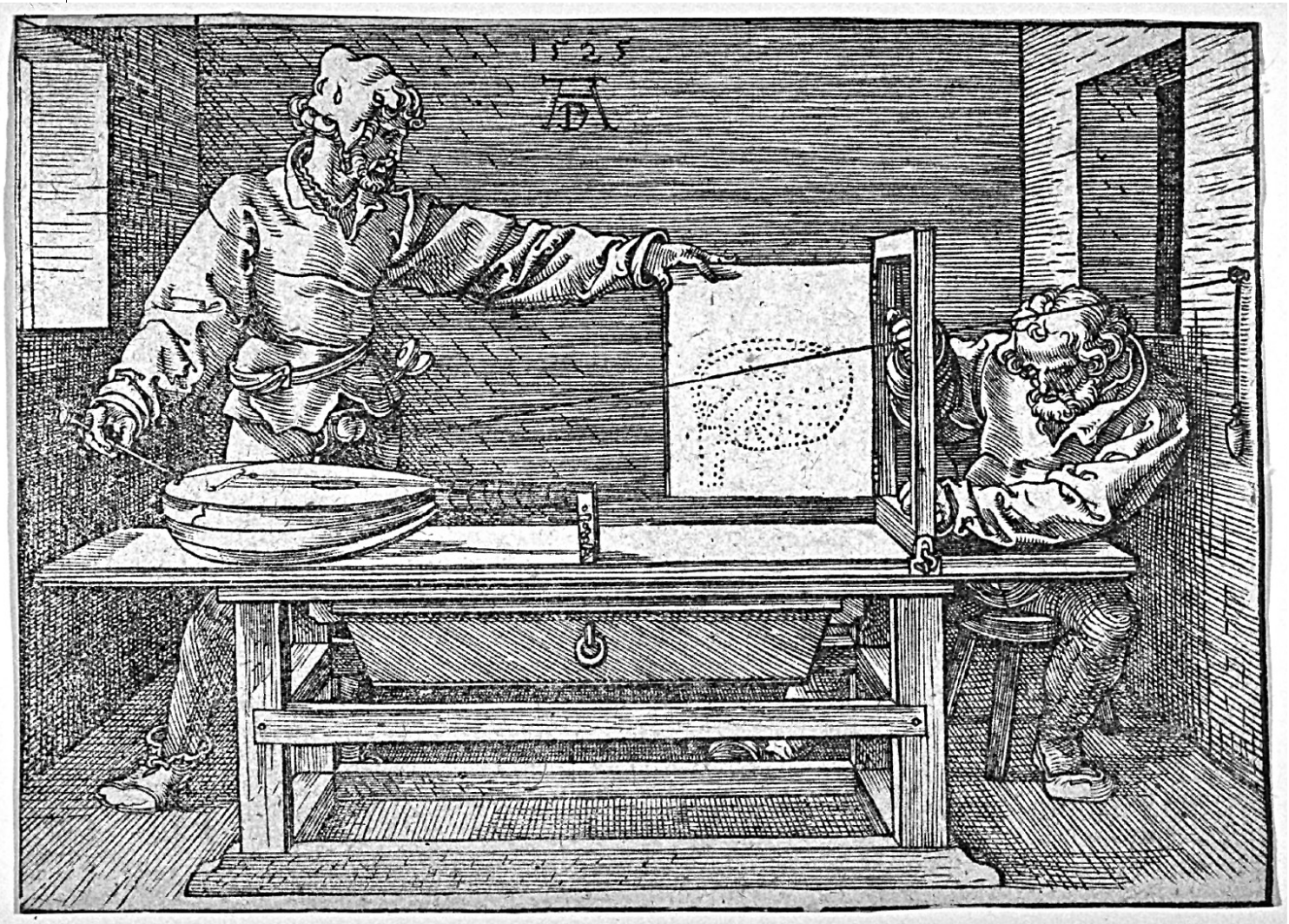

El papel de la didáctica en la educación artística

RUTH KATHIA CASTRO

Docente Licenciatura básica con énfasis en educación artística
 Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO
 Docente Colegio Saint Georges's School
 ruthkattia@hotmail.com

MARTHA MILLÁN

Docente Licenciatura básica con énfasis en educación artística
 Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO
 marthamillan2003@yahoo.com

NUBIA RIVERA TORRES

Docente Licenciatura básica con énfasis en educación artística
 Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO
 Docente de Danza del Colegio Distrital Nidia Quintero de
 Turbay.
 nuyarito2000@yahoo.com

LUIS EDUARDO MOTTA

Director Licenciatura básica con énfasis en educación artística
 Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO
 lmotta@uniminuto.edu

Resumen

Este artículo presenta los avances del estudio realizado por el grupo de investigación de la Licenciatura básica con énfasis en educación artística de la Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO sobre la didáctica, la didáctica en Educación Artística y las didácticas específicas desde la perspectiva del arte en el contexto escolar. motivados por la gran necesidad de implementar una didáctica específica, que sirva como punto de apoyo en la enseñanza de una parte tan importante del conocimiento como son las diversas manifestaciones artísticas, y basados en las diferentes realidades individuales para formar y orientar personas (Docentes); es decir, auténticos seres humanos con capacidades sensibles que sepan, expresar, experimentar, crear y transmitir, desde la praxis artística, la evolución del pensamiento, el desarrollo y educación de los sentidos, en las diferentes etapas educativas; Infantil, Primaria y bachillerato.

Palabras clave: Didáctica, Arte, Pedagogía, Educación artística.

Abstract:

This paper presents the progress of the study by the research group of the Art Education program at Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO LBEA on didacticism, didacticism in art education and specific teaching from the perspective of art in the school context. Motivated by the great need to implement a specific didacticism, serving as a support in teaching such an important part of knowledge as are the various art forms, and based on the different individual realities to train and guide people (Teachers); that is, real human beings with sensitive capabilities to express, experiment, create and transmit from the practice of art, the evolution of thought, development and education of the senses, in different stages of education, kindergarten, primary and high school.

Key words: Didacticism, Art, Pedagogy, Art Education

Introducción

La Didáctica es la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por tanto la parte de la pedagogía que se ocupa de los sistemas y métodos prácticos de enseñanza destinados a plasmar en la realidad las directrices de las teorías pedagógicas.

Muy vinculada con otras ciencias pedagógicas (como, por ejemplo, la organización escolar y la orientación educativa), la didáctica pretende fundamentar y regular los procesos de enseñanza y aprendizaje constituyendo un campo del saber de amplio espectro, por cuanto incluye el conjunto de conocimientos, métodos y técnicas que permiten enseñar con eficacia. Su comprensión se hace compleja cuando se habla de educación artística, pues en ella están involucrados los distintos lenguajes artísticos y las relaciones que entre ellos se establecen.

Si bien es cierto que la didáctica se asume como disciplina de la pedagogía que desarrolla las teorías de las prácticas de enseñanza, también lo es que se le considera como ciencia social que posee sus propias condiciones de validación, estructurada en torno a supuestos básicos y que tiene como propósito la construcción de conocimiento con significado. No se puede entender ni aplicar correctamente, sin una amplia relación conceptual entre los distintos parámetros característicos de cada teoría pedagógica, pues cada modelo define de manera diferente su propia didáctica.

Este estudio se propone revisar estos postulados, puesto que entre ellos hay una brecha que separa ciencia y metodología, discurso y quehacer, enseñanza y aprendizaje. Tratar de construir una didáctica específica para la educación artística es también interrogarse acerca del acceso que pueden tener los estudiantes al conjunto sistemático de estas manifestaciones, signos,

técnicas e historia de las diversas disciplinas artísticas, develando los supuestos que flotan en el contexto socio-cultural académico e institucional sobre el significado de la educación artística, la sensibilidad como expresión o como percepción, el conocimiento de lo artístico y su reflexión desde un campo específico del pensamiento, su importancia en el contexto nacional, lo que se puede y lo que se debe enseñar en arte.

En el campo de la enseñanza artística la diversidad y disparidad de planteamientos son enormes. No vale únicamente dominar un campo u oficio artístico, sino que los nuevos medios tecnológicos y la cambiante sociedad en que nos encontramos demandan también respuestas muy diversas; los campos se entremezclan cada más, cobrando importancia su interdisciplinaridad, la innovación y creación, su conceptualización y práctica entre otras, sin olvidar la gran contribución que hace el arte a la experiencia y al conocimiento humano.

La manera como los lenguajes artísticos son puestos en escena en las instituciones de formación básica incidirán en niños y jóvenes, haciendo indispensable reconocer que existen y se interrelacionan los diversos tipos de conocimiento; averiguar cómo construir y transmitir estos conocimientos artísticos a los docentes en formación, para que ellos a su vez puedan construir y transmitirlos a sus alumnos sin violentar el entorno natural, cultural, multiplicando las posibilidades sensibles, expresivas, creativas e interpretativas como principales actores del proceso educativo.

Hacia la construcción de una didáctica del arte

Las artes han sido y continúan siendo los lenguajes de los sentimientos, los sueños y las utopías, desde el mismo origen de la humanidad encontramos pruebas de que del hombre ha sentido el impulso de realizar manifestaciones artísticas, de tipo mágico, religioso, funcional o simplemente ornamental, expresiones que han formado parte de la cultura de los pueblos, pero ante todo han sido la génesis de la conciencia, el gusto por

la armonía, la habilidad de crear, danzar, representar, escuchar, e interactuar y disfrutar lo estético.

Se hace necesario poseer la instrumentalidad necesaria, tanto conceptual como práctica para poder expresarse mediante el arte; la educación artística busca el desarrollo y la educación de los sentidos, utilizando como medios fundamentales sus diferentes manifestaciones.

Concretar lo educativo en lo artístico y lo artístico en lo educativo, nos compromete de una manera muy particular a aclarar las posibilidades de entender y comprender tanto los componentes artísticos como los componentes educativos que soportan la relación Educación y Arte en el contexto de la educación colombiana.

Construir una didáctica específica para la Educación Artística basada en los aspectos educativos multiculturales, la interdisciplinariedad, la comprensión del arte, el conocimiento específico de sus distintas disciplinas, la didáctica general, la experiencia, el manejo de los diversos lenguajes artísticos, la creatividad, la sensibilidad, y el desarrollo del aspecto crítico que permita al alumno aportar nuevas visiones y soluciones al medio social en el que se desenvuelve, haciendo preciso dominar formas y espacios, traducido a un lenguaje expresivo corporal, o por medio de manchas, formas, colores o sonidos donde el alumno este en capacidad de:

- Identificar para comprender los diferentes conceptos acerca de la didáctica.
- Reconocer elementos del devenir artístico que han generado transformaciones en la didáctica de la educación artística.
- Identificar los fundamentos sociológicos y psicológicos que han incidido en las diversas teorías didácticas.

- Indagar sobre las relaciones praxeología-didáctica en educación artística
- Conocer el desarrollo de la educación artística en Colombia.
- Estudiar comparativamente los trabajos de investigación (tesis, monografías) producidas en la universidades bogotanas sobre didáctica de la educación artística.
- Reflexionar sobre la didáctica aplicada al interior del componente disciplinar de la Licenciatura en Educación Artística de Uniminuto.
- Producir materiales de didáctica de la educación artística (Módulos y rediseños curriculares de la LBEA).
- Reconocimiento del estado actual de la Didáctica en Educación Artística al interior de los programas de Licenciatura en las diferentes universidades que funcionan en Bogotá D.C., enfatizando en los talleres de Artes Plásticas, Artes Escénicas y Música.

El conocimiento de lo artístico y su reflexión desde un campo específico del pensamiento, así como su sistematización en el espacio de lo educativo es un proceso cuya historia trasciende nuestra experiencia nacional y nos une de manera franca a un pensamiento más universal, a sus interrogantes a sus búsquedas y a las actuales tendencias que movilizan la cultura hacia la globalización.

La licenciatura en educación básica con énfasis en artística (LBEA) de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, forma profesionales competentes para el trabajo pedagógico en educación básica y dichos profesionales reciben instrucción en diversas disciplinas artísticas en las que proyectarán su trabajo pedagógico con niños.

Esta es una de las razones por las cuales el equipo de investigación de la LBEA se ha propuesto este proyecto de investigación en cuyo resultado se estudiará de manera juiciosa la didáctica en la educación artística, es decir, la didáctica para cada una de las disciplinas como didáctica específica, de manera que se pueda promover una amplia reflexión sobre el papel de la didáctica en la educación artística, que pueda plasmarse en producción escrita y de esta forma poner al servicio de la comunidad de profesionales y estudiantes de educación artística del país.

El problema de la representación y de la interpretación

Examinando la trayectoria histórica podemos ver que a lo largo del tiempo, la manera de enfrentarse con el problema de la representación y la interpretación no varía substancialmente; aunque utilicemos distintos medios técnicos, el hombre primitivo se plantea y resuelve el mismo problema que nosotros y nuestros alumnos de hoy.

Si pensamos en el desarrollo de la personalidad y del sentido estético, la actividad artística se convierte en un medio con el que se puede establecer un dialogo enriquecedor con el entorno físico y social del individuo, desarrollando en el capacidades creativas a la vez que contribuye a que adquiera una actitud estética hacia el medio posibilitando una mejor estructura del pensamiento, un mejor método de expresión con capacidad para apreciar otras formas del lenguaje, afirmando sin equivocarnos que es instrumento fundamental de formación del ser humano ya que condiciona su percepción, estructura su pensamiento, le proporciona un lenguaje expresivo, le permite desarrollar su creatividad, estimula su fantasía e imaginación; todo ello porque incide en factores comunes a cualquier planteamiento artístico.

Concebir la expresión artística requiere el conocimiento de una serie de conceptos estéticos y conocimientos

diversos que van a complementar las habilidades y capacidades como: sentir, percibir, retener, elaborar imágenes mentales, manejar el espacio, interpretar y desarrollar el sentido sonoro y los lenguajes corporales, manejar los distintos códigos de comunicación etc., relacionando la obra con culturas tanto pasadas como contemporáneas con proyección al futuro. Concebida la expresión artística se convierte en la manifestación de los procesos mentales que conducen al conocimiento último de la realidad formal, del entorno natural, artificial o imaginario.

Esta forma de educación supone por tanto, la iniciación en el estudio de la didáctica del arte y la práctica de las manifestaciones artísticas, convirtiéndose en materia prioritaria y fundamental, no solo como formación básica para el desarrollo personal, sino también como preparación para cualquier estudio posterior con carreras afines al arte.

Panorama de la educación artística

Iniciemos tomando como base el desarrollo del pensamiento sobre el arte y la manera como este incursiono en el mundo educativo, desde un proceso didáctico que pretende mas que agotar el tema abrir camino a una reflexión que debemos continuar realizando desde cada una de nuestras instituciones educativas para poder estructurar síntesis cada vez más propias del mudo pedagógico que nos permitan explicitar las implicaciones del arte en el contexto escolar.

La primera mitad del siglo XX vio nacer una pléyade de estudiosos de la expresión artística infantil que formularon diferentes teorías sobre la manera como el arte debía ser trabajado en la escuela. El británico Herbert Read (1863-1968) puede ser identificado como uno de los primeros, quien, gracias a la beca León de la Universidad de Londres, en los años lectivos 1940 – 41 y 1942 -42 llevó a cabo la investigación para el libro Educación por el Arte, que parte de la tesis platónica de que “el arte debe ser la base de la educación”¹. El

trabajo de Read se cimenta en la estética filosófica, la historia del arte, la historia de la pedagogía, la teoría del arte y los hallazgos de la psicología de su tiempo. Una de sus afirmaciones importantes se refiere al hecho de que el ser humano nace envuelto en los pañales de la semántica y se espera de él que desde su nacimiento asocie el sonido con la imagen y la imagen con el significado, a consecuencia de ello, se presenta una disociación entre conocimiento y expresión (Read, 1953).

Para Read “la finalidad de la educación es desarrollar al mismo tiempo que la singularidad, la conciencia o la reciprocidad social del individuo” (1972). El pensamiento de Read, como se señaló anteriormente está marcado por la filosofía, pero también en gran medida, por el pensador inglés Richard George Collingwood (1889-1943), quien considera al arte “lenguaje puro, acción mas no contemplación” (1937) y delimita su campo para separarlo del espectáculo y eximirlo de su valor mágico para tomar el tema del público mismo. Entonces el arte: Debe ser profético.

“El artista debe profetizar no en el sentido de que prediga lo que ha de ocurrir, sino en el sentido que diga a su público, a riesgo de descontento de éste, los secretos de su corazón. Su función como artista es hablar, desahogarse. Pero lo que debe decir, no es como la teoría individualista del arte nos quisiera hacer creer, los secretos del artista mismo. Como portavoz de su comunidad, los secretos que debe externar son los de ella. La razón por la cual lo necesita es que ninguna comunidad conoce su propio corazón; al no tener este conocimiento una comunidad se engaña sobre el único tema cuya ignorancia significa la muerte. Para los males provocados por esa ignorancia el poeta como profeta no sugiere ningún remedio, porque ya ha dado uno. El remedio es el poema mismo. El arte es la medicina de la comunidad para la peor enfermedad del espíritu, la corrupción de la conciencia” (Collingwood 1978).

Otro teórico importante es Víctor Lowenfeld (1903-1960), quien sostiene que para los niños “el arte puede

ser la válvula reguladora entre su intelecto y sus emociones, [...] el amigo al que se dirigirán cuando las palabras resultan inadecuadas”. El trabajo de Lowenfeld se fundamenta en una cuidadosa observación de los niños, un conocimiento profundo de las técnicas artísticas y las investigaciones del psicólogo suizo Jean Piaget. Lowenfeld establece unas etapas de desarrollo gráfico que van desde los dos años, con los comienzos de la autoexpresión, hasta los diecisiete, el periodo de la decisión.

En el Desarrollo de la Capacidad Creadora, Lowenfeld sostiene que “el arte proporciona la oportunidad de interacción con el grupo de pares, la toma de conciencia del otro y de sus esfuerzos creativos y ésta puede constituir una porción importante dentro de la experiencia artística” (1947).

Es muy interesante ver cómo tanto Read como Lowenfeld se adelantan a su tiempo el uno con la concepción compartida con Collingwood, del arte como lenguaje y el respeto a la diferencia. De otro lado Lowenfeld privilegia el diálogo en el trabajo pedagógico con el niño y toma el tema del trabajo artístico de manera relativa pues señala que “en cierto sentido, no hay temas en arte, sino diferentes modos de representar nuestras relaciones con las cosas, las personas, los sentimientos y las emociones que provocan el mundo que nos rodea”. Lowenfeld como otros teóricos posteriores hace hincapié en las falencias del sistema educativo norteamericano; “La capacidad de preguntar, de hallar respuestas, de descubrir forma y orden, de volver a pensar, restaurar y encontrar, nuevas relaciones, son cualidades que generalmente, no se enseñan”.

Con la popularización de las teorías de Herbert Read y Viktor Lowenfeld en 1951, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) organizó un seminario en Bristol (Reino Unido) con la presencia de Henri Matisse, Jean Piaget, Perre Duquet, Arno Stern, Herbert Read y Viktor Lowenfeld. En esta reunión se conformó la sociedad Internacional de Educación a través del Arte (INSEA

International Society for Education through Art) que se constituiría luego en París en 1954 (Marín 2003)

En 1955, la decimoctava reunión de la Conferencia Internacional de Instrucción Pública, convocada en Ginebra (Suiza) por la UNESCO y la oficina Internacional de Educación aprobó las recomendaciones relativas a la enseñanza de las artes plásticas en las escuelas primaria y secundaria:

“Las artes plásticas, o sea, el dibujo, la pintura y el modelado, deben figurar obligatoriamente en el plan de estudios de la escuela primaria como asignatura aparte y como medio de expresión y auxiliar didáctico de las otras enseñanzas” (UNESCO, 1979: 161-166).

“Un buen método de enseñanza consiste en estimular al alumno a que encuentre su propia forma de expresión, recurriendo al dibujo, a la pintura ya al modelado libres, así como cualquier otro medio que le permita manifestar sus gustos y aptitudes” (Marín: 2003).

El profesor Elliot W. Eisner, de la Universidad de Stanford, en el libro *Educación la visión artística* (1972), plantea una visión progresista de las relaciones entre las didácticas generales, diferenciales y específicas estableciendo síntesis de teorías y modelos educativos. Para Eisner “el <lenguaje> del arte visual crea su propio contenido expresivo”, y que “la función del arte es ofrecer un sentido de lo visionario en la experiencia humana”.

Eisner distingue dos posturas que justifican la educación artística la contextualista y la esencialista:

Los contextualistas argumentan el papel de la educación del arte determinando previamente las necesidades del niño, de la comunidad o de la nación. Se concibe la educación del arte como un medio para alcanzar dichas necesidades, tanto si éstas están directamente relacionadas con el arte o si no. Las justificaciones esencialistas argumentan el lugar del arte en las escuelas

analizando el carácter específico y único del propio arte, señalando que puede realizar aportaciones únicas y que o se debe subvertirse en beneficio de otros fines.

Para Eisner “las artes son casos paradigmáticos de inteligencia cualitativa en acción” (1990) e identifica cuatro factores en el dominio productivo del aprendizaje del arte:

1. Habilidad en el tratamiento del material.
2. Habilidad en la percepción de las relaciones cualitativas entre las formas producidas en la propia obra, entre las formas observadas en el entorno y las observadas como imágenes mentales.
3. Habilidad de producir formas que satisfagan a quien las realiza, dentro de los límites del material con el cual se está trabajando.
4. Habilidad en la creación del orden espacial, orden estético y capacidad expresiva.

Una mirada a la educación artística en Colombia

“El arte es una función esencial del hombre, indispensable tanto al individuo como a las sociedades y que se ha impuesto a ellos como un anhelo desde los orígenes prehistóricos. El arte y el hombre son indisolubles”

René Huyghe.

Hablar en Colombia de educación artística, desde el punto de vista legal, significa hablar de un área obligatoria y fundamental del conocimiento. Una de las herramientas más relevantes del actual sistema educativo lo constituye el PEI como estrategia de trabajo de la comunidad para orientar su desarrollo socioeconómico y cultural, abriendo las puertas

de las instituciones educativas a la comunidad en espacios que posibiliten la participación democrática y la autonomía institucional.

Para el área de educación artística es fundamental emplear diseños que promuevan esa interacción. Al respecto, las instituciones y los maestros vienen haciendo propuestas orientadas a desarrollar estos diseños. En el país la educación artística comprende la educación en artes plásticas y visuales, escénicas y musicales. Aunque no en todos los establecimientos educativos del país imparten todas estas asignaturas como parte del currículo obligatorio, en alguno de ellos se procura que exista una como mínimo.

Se debe tener en cuenta que la expresión artística hace a los seres humanos más sensibles, reflexivos, críticos, creativos, respetuosos de la singularidad y

las diferencias individuales, desarrolla en ellos la empatía y la comprensión de las emociones.

Por lo anterior poner las prácticas artísticas al alcance de los niños en un país como Colombia, atravesado por toda clase de violencia puede contribuir de manera efectiva en la transformación social logrando una cultura más integral, humanizante y creativa.

Así estas reflexiones sobre didáctica de las artes se pondrán al servicio de la construcción del tejido social y ayudarán a todos aquellos que se acerquen a ellas aportando nuevos elementos en sus prácticas pedagógicas cotidianas promoviendo una amplia reflexión sobre el papel de la didáctica en la educación artística.

Diseño: Dpto. de Diseño CMYK Diseño e Impresos S.A.S.

En los últimos veinte años el país ha vivido grandes transformaciones en el sector educativo y la legislación ha hecho eco de ello. En lo que se refiere a la educación artística la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), reconoció la educación artística como área fundamental del conocimiento.

Posteriormente el trabajo coordinado de más de cuatrocientos maestros, artistas e instituciones dio como resultado de un interesante ejercicio de democracia participativa, los Lineamientos Curriculares para la Educación Artística en el año 2000, documento que se reformó en el año 2008 y en el 2010 se publicó el documento “Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media”, que trata sobre las competencias que se desarrollan en esta área.

No obstante, la realidad educativa nacional conserva grandes problemas sin resolver. Los más notorios tienen que ver con la formación de profesionales de la educación artística pues, cuando son formados en escuelas de arte carecen de formación pedagógica y cuando son licenciados en Educación Artística su formación artística a veces es deficiente.

Esta situación se refleja en aulas y talleres de instituciones educativas del país, donde el estudiante no es más que un individuo, al que se le transmite solo el saber técnico – instrumental, desconociendo que el concepto del arte en la historia ha ido evolucionando y ha superado la idea de la *tecné*; también los libros de texto que invaden las ferias escolares presentan graves falencias. Todavía se venden libros para colorear, recortar, doblar y pegar en los que se asume el trabajo artístico como mera manualidad o trabajo imitativo, donde la imaginación y la creatividad no tienen cabida. Si bien las manualidades son importantes para el desarrollo de la motricidad fina, no desarrollan otras importantes competencias

artísticas de sensibilidad, apreciación estética, y comunicación.

Algunos educadores no tienen claridad del concepto de didáctica y lo confunden con método y metodología. La mayoría de licenciados y educadores artísticos no tienen clara la diferencia entre la didáctica en Educación Artística y las didácticas específicas.

La Didáctica comprende el conjunto de conocimientos referentes a enseñar. Esta comprensión se hace más compleja cuando hablamos de Educación Artística en tanto involucra, los diversos modos expresivos y las relaciones que entre estos se presentan.

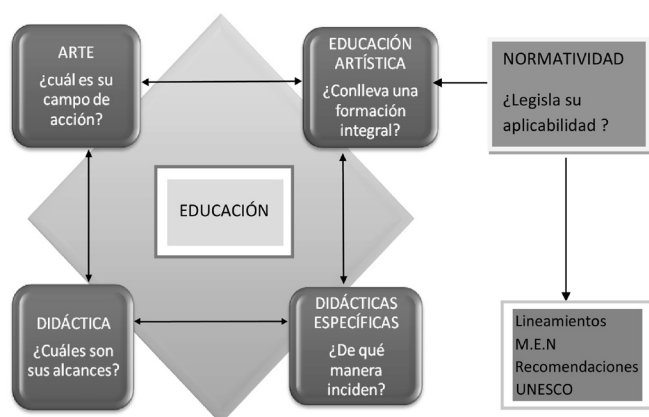
Por otra parte si bien la Didáctica, de manera general es por sí misma un concepto complejo, lo es más cuando se especifica en un campo del conocimiento, en una área o disciplina determinada por cuanto la brecha entre ciencia o metodología, discurso y quehacer, enseñanza y aprendizaje se hacen más notoria.

Construir didáctica específica en Educación Artística requiere develar los supuestos presentados en los diversos escenarios, epistemológico, académico, social e institucional sobre ¿Qué es la educación Artística? ¿Es la sensibilidad, expresión o percepción del objeto de estudio?, ¿Qué pasa con lo creativo y lo artístico?, ¿Deben plantearse problemas estéticos? ¿Cuales modos artísticos la integran? , ¿Cuales son sus diferencias y relaciones? ¿Por qué es importante la enseñanza de la educación artística en la actualidad y en nuestro contexto?, ¿Que se cree que se debe enseñar en Educación Artística? Y en cuanto a la apreciación artística ¿se deriva de la realización artística o debe proporcionarse información sobre ello?, ¿Qué proporción debe existir entre realización y apreciación?

Finalmente surgen propuestas como proponer un tipo específico de prácticas docentes

artísticas en los espacios académicos de la ciudad, que incidan en la formación de niños y jóvenes; esto requiere entender previamente el concepto de arte, didáctica, sus alcances, su aplicabilidad e incidencia en diversos campos, pero a la vez, es necesario delimitar y especificar lo que se entiende por educación artística.

La plataforma teórica desde donde se asume el proyecto, implica relacionar y comprender etimológica y conceptualmente cuatro componentes fundamentales, dos de ellos macro, como son el Arte y la Didáctica, desde donde se desglosa de cada uno de ellos, la Educación Artística y las Didácticas específicas, que a su vez, son todos soportados desde la Educación. Así mismo, la Educación Artística está sujeta pero también apoyada por unas normas y parámetros que rigen su aplicación y que se dictan desde el Ministerio de Educación e incluso desde la Constitución Nacional; en el orden internacional, la Unesco incide en las diferentes regiones del mundo al reconocer la importancia de la educación integral de los niños por medio de la educación artística, y formula una serie de recomendaciones que coadyuvan en la toma de decisiones gubernamentales respecto a la puesta en marcha de propuestas académicas.

Didáctica general

La palabra se derivada del griego *didactike* (enseñar) se define como la disciplina o ciencia que tiene como objeto de estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y aprendizaje. En primera instancia se ha podido aclarar una diferenciación entre lo que es la Didáctica y lo que son las didácticas, las cuales hacen parte esencial de ésta. Alicia Camilloni, quien es la Directora de la Maestría en Didáctica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, junto con otras profesionales que investigan en dicha línea, vienen a aclarar dichos conceptos al enunciar que “Nos hemos propuesto, ... realizar una reflexión sistemática sobre algunos de los problemas teóricos que hoy resultan centrales para la didáctica, a la que definimos como teoría de la enseñanza y a la que concebimos, al menos, a partir de una definición programática, como una ciencia social” (Camilloni *et al*, 2008: 13).

No se está hablando por tanto de procesos didácticos, sino de la Didáctica que soporta el quehacer docente frente a la Educación Artística, dentro de la cual se encuentran las didácticas específicas tanto de las artes como de las disciplinas específicas que se desprenden de ésta. Tanto es así que Alicia Camilloni y su grupo de investigadoras han llegado a establecer que: “Por razones de índole pedagógica, la vinculación armónica entre la didáctica general y las didácticas específicas e, igualmente, entre estas últimas es, sin embargo, indispensable debido a que el proyecto educativo no puede fragmentarse en una multiplicidad de segmentos curriculares sin unidad” (Camilloni *et al*, 2008: 13).

La línea gruesa que soportan estas didácticas y otros procesos en la enseñanza aprendizaje del Arte como de todas las disciplinas es la Didáctica y es éste el concepto teórico que como hipótesis se presume débil en la pertinente apropiación por parte de diversos centros educativos y por ende por parte de los docentes que trabajan en asignaturas propias a las artes, queriendo

ser ésta en principio la hipótesis que plantea esta investigación. Es más fácil encontrar material de consulta, de estudio y de apoyo sobre las didácticas específicas en los diversos énfasis de las artes como de otras disciplinas que encontrar material pertinente específico sobre Didáctica en Arte y más complejo aun encontrar la Didáctica concreta sobre cada énfasis. Por eso Camilloni en el siguiente párrafo aclara un poco el camino por el cual se deben encausar y articular las teorías frente a la Didáctica y sus Didácticas:

“Por este motivo es que la naturaleza de su articulación exige la adopción de lógicas con principios comunes y actitudes de acercamiento que faciliten la construcción de una red de principios y conceptos sostenidos a su vez, por una estructura teórica compartida que permita los desplazamientos de unos campos didácticos hacia otros y respete, al mismo tiempo, las diversidades que corresponden a las diferencias epistemológicas de los saberes con lo que trabajan unas y otras” (2008: 118).

La Didáctica, según Camilloni, es una Ciencia de la Educación, una disciplina que contempla el quehacer docente frente a la enseñanza y el aprendizaje, en este caso de las artes. Así sabemos con más propiedad que la Pedagogía es una Ciencia de la Educación, una disciplina, que contempla el quehacer docente frente al educando en toda su dimensión como sujeto y objeto central de la educación. Por tanto el propósito es el de indagar sobre el concepto didáctico que apropian diversos establecimientos educativos, como también maestros del área de las artes a la hora de ejercer la educación artística desde cada énfasis disciplinar.

Didáctica en las Artes Escénicas

“En términos pedagógicos no hay que apuntar tanto al resultado, lo que cuenta realmente es el proceso”

Gina Agudelo Olarte

El presente documento es una reflexión a las acciones que se han realizado en la enseñanza de las artes escénicas en la escuela, un recorrido que ha permitido proponer estudios, posiciones y posturas que consolidan unas miradas propias de la pedagogía de las artes. Ser tan precisos en estas apreciaciones puede resultar un tanto ambicioso por lo que vamos a indagar en algunos términos apropiados que nos permitan darle una orientación a esta postura de la enseñanza de las artes escénicas, para llegar a ello se hace evidente identificar que es didáctica y sus características como: “La didáctica, en sentido amplio, emana con fuerza y entidad propia de esa pedagogía para abrirse a nuevos campos de didáctica e investigación especiales y que, a su vez, son beneficiarias de los planteamientos provenientes de las ciencias” (Sevillano, 2005)

Ante este postulado que tiene la didáctica en la actualidad donde el hombre y sus prácticas está en constante crecimiento y evolución cuando se adapta, asimila con ese carácter social y desde lo social, por lo que a la educación le corresponde consolidar acciones apropiadas a las características y condiciones de cada época, por lo que en Colombia el proceso es bien significativo porque desde hace un buen tiempo se le ha apostado a una educación integral, donde la pedagogía y sus orientaciones nos permiten indagar en esa didáctica específica.

“la Didáctica establece relaciones y diferencias entre el campo o hacer artístico propiamente dicho y la educación artística. El artista crea una obra que solo responde a su idea subjetiva, sin referirse al grado o desagrado, ni al enlace objetivo. Mientras que el que instruye esta unido a su fin como necesidad objetiva. Por ejemplo en la expresión corporal, la didáctica corresponde al saber que tematiza el proceso de instrucción, orienta los métodos, las estrategias, la eficiencia. La didáctica como ciencia de la enseñanza tiende a especializarse a áreas específicas del conocimiento” (Álvarez, 2005).

En el momento que se hace un acercamiento directo de esta práctica se descubre que hay unos procedimientos y métodos para enseñar la danza y otros muy diferentes para enseñar el teatro por lo que permite que se den algunos postulados y miradas de estudiosos colombianos a esta acción formadora que se ha permitido ser documentada y referenciada y que resuelva las necesidades de esta cultura tan diversa y pluriétnica, donde la educación artística los consolida con sus diferentes disciplinas formativas.

“En el caso de las Artes Escénicas que involucran dos modos artísticos: La Danza y el Teatro, estos son marcados por la matriz generadora que corresponde a la materia prima de la expresión: el cuerpo. Dado el nivel de especialización en la formación para cada una de estas expresiones en el momento de llegar a la escuela se separan y se hace necesario entonces plantear la didáctica del teatro y didáctica de la danza.”(Álvarez, 2005)

La experiencia y vivencia de maestros en artes escénicas en Bogotá permite decir que se han realizado procesos formadores en las artes de la danza y el teatro desde la escuela por la cual la facultad de educación de Uniminuto no se aísla a estos postulados, por ello esta orientación de didáctica en las artes escénicas es relativamente nueva en su documentación y reflexión pero su aplicación en los procesos educativos y formativos tiene su respuesta en el tiempo y en la producción artística que se han desarrollado con estudiantes y maestros en las escuelas colombianas desde la consolidación como área fundamental, en la ley general de educación hasta la organización de actividades culturales propias de las regiones en la escuela.

Por ello como lo dice la actriz y maestra Gina Agudelo “Una clase de teatro debe ser ante todo divertida, excitante, y esto implica la participación activa de todos los miembros del grupo”. Porque ella desde su formación artística se acercó a la pedagogía y desde

allí reconoció el nivel transformador que tiene en las comunidades al viajar por Colombia aportando con su arte a aquellas comunidades afectadas por la violencia y donde llegó el gobierno con las artes a mitigar el dolor y la desolación a través de propuestas interdisciplinarias, donde el concepto de campo de conocimiento se aplica a las artes y ellas se desarrollan en diferentes dimensiones como lo plantea en rutas pedagógicas la doctora Lilian Parada: “En este recorrido se explicitan cinco dimensiones del hacer artístico escénico en un colegio de Bogotá: la academia, la pedagogía, la social, la cultural y la institucional, donde se reflejan las percepciones de maestros y estudiantes en torno a sus obras y a la vez se generan reflexiones y propuestas para vivir las artes escénicas como otro espacio en el que los seres humanos consiguen volar, soñar, imaginar, crear, reflexionar y avanzar hacia una sociedad más sensible y solidaria” (Parada, 2007).

La educación de las artes escénicas es una tarea muy enriquecida por las experiencias y la formación de sus docentes porque al llegar con unas orientaciones formativas concretas las cuales le dan una orientación específica al área en la escuela, cambia los imaginarios que se tienen de desorden y pérdida de tiempo y el concepto que no se hace nada, donde los procesos mentales, emocionales, sociales y culturales confluyen en una apuesta de construcción del ser con su experiencia y su vida, en la consolidación del saber estético, artístico y cultural. “Si hay algo que defina el oficio de enseñar las artes escénicas es el proceso de la vivencia, entendida esta como la construcción a partir de uno mismo, descubriendo en este una verdad escénica, elaborada por la hipótesis de: “Si yo fuera tal ser humano, animal, elemento o cosa,...inclusive espíritu...Como actuaría?” esta abstracción es lo que atrae el transcurso para lograr el juego dramático” (Montaña, 2005).

Ese descubrimiento de su yo interior y exterior es la experiencia más significativa en la escuela la cual se logra y se evidencia con los estudiantes por los afectos y

experiencias de formación académica recibida frente a un lenguaje artístico, que es otra manera de encontrarse con el conocimiento en una educación integral. “No existe ninguna fórmula para la enseñanza de la actuación; el estudiante aprende a través de sus propias vivencias al tratar de resolver cada uno de los problemas que va abordando. Quizás la destreza principal del maestro consista en presentar las experiencias a los actores de modo que ellos no puedan fracasar en su intento de vivirlas” (Agudelo, 2006).

Un estudiante así sea en el proceso para ser docente o el que se encuentra en proceso de consolidar saberes desde la escuela descubre su esencia y potencia a partir de su yo expresivo donde confluyen la estética o apreciación de su trabajo o el de los demás en relación con los otros. “En el arte escénico se evidencia el cuerpo, el gesto, el sentimiento, la emoción bajo la particularidad de la comunicación directa con el público. Los niños, niñas y adolescentes que tienen experiencias formativas en las áreas de la danza o el teatro, desarrollan habilidades expresivas, imaginativas y de convivencia, puesto que el trabajo escénico se caracteriza por ser grupal, como una de las esencias de su producción” (Parada, 2007)

Las artes escénicas en la escuela tienen una mirada diferente por su estructura y organización, la cual permite que sea un espacio íntimo del yo con lo social y por ende se cumplan los fines de la educación de formar a seres íntegros en sus desempeños humanos y sociales, por ello el arte en la escuela tiene una razón muy fuerte porque es el conector del saber académico con los saberes sociales y culturales consolidando con ello otras miradas y opciones a la escuela como espacio de crecimiento intelectual, social y cultural.

“...aquellos que sueñen con OTRA ESCUELA, más alegre, más libre, una escuela dentro de la vida, nunca al margen de ella; una escuela que no se considere el centro de todo sino que este dentro de todo, rodeada de cada una de las realidades que coexisten a nuestro alrededor, una escuela que utilice, por fin el teatro

y el lenguaje corporal y gestual para ayudarse en el hermoso y vital acto de comunicación, que haga, en definitiva, y a través de esto, sentir y gozar a los niños para conseguir de ellos que sean los felices protagonistas de sus propios conocimientos y aprendizajes (Cañas, 1992).

La enseñanza de todas las manifestaciones artísticas debe mantener la meta fija para formar personas creativas y capaces de comunicar, a partir de unas herramientas que le permitan llevar a cabo esta labor. Por ello la educación artística debe fomentar una enseñanza interdisciplinaria en que la aproximación al saber se haga desde múltiples perspectivas, para que las artes den cuenta de una expresión propia producto de la relación con el mundo circundante, logrando su cometido a lo largo de su proceso de enseñanza.

Conclusiones

Más que conclusiones se podrían tomar como reflexiones, sobre el proceso de este trabajo de investigación, que no ha hecho más que comenzar con un tema tan apasionante como la didáctica del arte y sus didácticas específicas que tanto tienen que ver con la tarea y el ejercicio cotidiano de nuestra entrañable docencia en el campo de la educación artística.

Aunque los alumnos lleguen a nosotros en una edad cronológica más alta, su desarrollo artístico se ha quedado muchas veces detenido en estadios anteriores a su evolución y al maestro le tocara detectarlo para poner remedio. Una buena educación se basa en las diferentes realidades individuales para intentar formar personas con grandes valores y dimensión humana que ayuden a transformar nuestra sociedad. Muy pocos centros educativos oficiales y privados cuentan con espacios adecuados, instrumentos y herramientas de trabajo, hay escasez de recursos económicos y poca calidad en los materiales. Faltan criterios para coordinar su asignación, administración y uso, también se desperdician o se descuidan los recursos,

pues no corresponden a las necesidades detectadas en los diagnósticos de base de los proyectos educativos Institucionales, Municipales o Departamentales. La falta de acuerdos para dar significado al área de Educación Artística dentro del PEI se constituye en la principal dificultad para su manejo en las instituciones; esto produce un trabajo aislado y desarticulado, sin mucha convicción; en general los rectores, profesores, padres de familia desconocen la importancia de la educación artística, hay casos en los que ni siquiera reconocen el área como indispensable y obligatoria en el currículo y por consiguiente en el plan de estudios, los problemas y deficiencias que presenta el desarrollo de la educación artística en el país requiere de un esfuerzo mancomunado entre el estado y las entes territoriales y la sociedad civil, para lo cual se hace necesaria una formulación de políticas públicas específicas para la educación artística, que integren las distintas modalidades formal, no formal e informal facilitando el desarrollo de la percepción, la reflexión, la producción artística.

NOTAS

1 A finales del siglo XVIII el poeta y filósofo Johann Christoph Friedrich Schiller, en sus Cartas sobre la Educación Estética del Hombre, parte de la misma tesis.

REFERENCIAS

- Akoschy, J. *et al* (1998). Artes y Escuela. Aspectos Curriculares y Didácticos de la Educación Artística. Barcelona: Paidós.
- Agudelo, G.P. (2006). Juegos Teatrales. Sensibilización, improvisación, construcción de personajes y técnicas de actuación. Bogotá: Editorial magisterio.
- Álvarez, E.Y. (2005). Modulo Didáctica de las Artes Escénicas. Bogotá: Corporación Universitaria Minuto de Dios.
- Amos, C.J. (2000). Didáctica Magna. México, Porrúa.
- Araya, D. (2003). Didáctica de la Filosofía. Bogotá: Editorial Magisterio.
- Barco de Surghi S. (1989). "Estado actual de la Pedagogía y la didáctica", *Revista Argentina de Educación*.
- Camilloni, A. *et al* (2008) El Saber Didáctico. Buenos Aires: Paidós.
- Cañas, J. (1992). Didáctica de la expresión Dramática. Barcelona: Octaedro.
- Conferencia Mundial sobre la educación Artística: Construir capacidades creativas para el siglo XXI, Unesco, Lisboa 6-9 de marzo 2006
- Collingwood, R.G. (1978). Los principios del arte. México: Fondo de Cultura Económica.
- Congreso nacional de didácticas específicas (2001). Las didácticas de las Áreas Curriculares en el siglo XXI. Granada: Grupo Editorial Universitario.
- Eisner, E. (1995). Educar la visión artística. Barcelona: Paidós.
- Eisner, E. (1990). El ojo ilustrado. Indagación cualitativa y mejora de la práctica educativa. Ediciones Paidós, España.
- Gallego R. (1992). Saber pedagógico. Bogotá: Editorial Magisterio.
- Gardner, H. (1994). Educación artística y desarrollo humano. Barcelona: Paidós.
- Giráldez, A. (2007). Competencia Cultural y Artística. Madrid: Alianza.
- Litwin, E. (1997). Las configuraciones didácticas. Buenos Aires: Paidós.
- Lowenfeld, V. (1958) El niño y su arte. Buenos Aires: Kapelusz.
- Lowenfeld, V. (1974) Desarrollo de la Capacidad Creadora.
- Hargreaves. D.J. (2004). Infancia y Educación Artística. Madrid: Morata.
- Hauser, A. (1976). Historia Social de la Literatura y el Arte Tomo I y II. Cuba: Ediciones revolucionarias, instituto Cubano del libro.
- Jaramillo A. (2005). Didáctica, pedagogía y saber. Bogotá: Editorial Magisterio.
- Létourneau, J. (2007). La caja de herramientas del joven investigador. Medellín: La Carreta.
- Maldonado, A. & López, Y. (2006). Estado del arte del área de Artes plásticas en Bogotá D. C. Bogotá: Alcaldía Mayor, Instituto Distrital de Cultura y Turismo, Observatorio de Cultura Urbana.
- Marín Viadel Ricardo (2008), Didáctica de la Educación Artística para primaria, Editorial Person. Madrid.
- Montaña R. (2005). Vivencia Teatral, Herencia y memoria escénica. Bogotá: Editorial Magisterio.
- Parada, L. (2007). "Rutas Pedagógicas de la producción de obras de Arte Escénico en colegios de Bogotá D.C.". En: IDEP, Rutas Pedagógicas de la Educación Artística en Bogotá, Bogotá: IDEP.
- Read, H. (1972). Educación por el arte. Barcelona: Paidós.
- Read, H. (1980). Imagen e idea. La función del arte en el desarrollo de conciencia humana. México: Fondo de Cultura Económica.
- Sachs, C. (1946). Historia Universal de La Danza. Buenos Aires: Ediciones Centurión.
- Sevillano, M.L. (2005). Didáctica en el Siglo XXI. Eje en el aprendizaje y Enseñanza de Calidad. Madrid: McGraw-Hill Interamericana.
- Zermuno de la Torre, F. (2005). 12 Lecciones de Pedagogía, Evaluación y Didáctica. México: Editorial Alfa Omega.