

Educación Artística

desde una perspectiva

Didáctica en el Campo

Investigación.

y Educación Estética

de la

EDILBERTO SIERRA RODRÍGUEZ

Universidad de los Libertadores
sierraedil@gmail.com

Resumen:

La enseñanza de las artes encierra en la contemporaneidad varios aspectos enfocados en la función específica de la Didáctica Artística, el aspecto más cercano es el de la capacidad de los artistas en la *MetisHumana*, como la praxis creadora propia de los artistas, en el desarrollo de la inteligencia practica; es necesario hacer énfasis, en cuanto a la enseñanza de estas podemos zanjar la diferencia, afirmando que no todo es artístico ni todo lo estético es artístico, de otro lado las estéticas contemporáneas permeadas desde el consumismo ,nos muestran una ruptura en cuanto al canon de representación de lo corpóreo y su locus de enunciación se apoya en la multiculturalidad que equivale a una modificación de dicha representación y espacio de enunciación único y estandarizado pro las industrias culturales. En este breve texto la propuesta es desde la Didáctica Crítica, abordar aspectos eminentemente didácticos.

Palabras clave: enseñanza de las artes, educación artística, educación estética, Didáctica, Didáctica crítica decolonialidad, figura humana.

Abstract:

The arts education involves several aspects in the contemporary focus on the specific role of the Art Didacticism, the closest aspect is the ability of artists in the *Metis Humana* as the creative practice of artists in the development of practical intelligence. It is necessary to emphasize, as to the teaching of these we can settle the dispute, saying that not everything is artistic or not everything aesthetic is art, on the other hand the contemporary aesthetic permeated from consumerism, we show a break in as for the canon of representation of the corporeal and the locus of enunciation is supported by the multiculturalism that amounts to a modification of the representation space of enunciation and single, standardized pro cultural industries. In this brief text, the proposal is from the Curriculum Review, addressing issues eminently didactic.

Palabras clave: Arts teaching, Art education, Didacticism, Critic didacticism, Decoloniality, Human figure

La educación artística entendida como disciplina, ligada a la estética y a la historia del arte con una perspectiva crítica; es un saber especializado, que confiere una formación en las disciplinas particulares de las artes plásticas y visuales, esta formación está en el nivel de la Educación Superior. Ahora su implementación en la Educación media y básica, adquiere otra dimensión, es la formación integral y esta deslindada de la formación profesional, en los niveles de la básica primaria y secundaria, permite la formación del pensamiento visual, en el currículo es transversal e interdisciplinar quienes la abordan no son necesariamente los artistas este es uno de los hitos de la enseñanza, desafortunadamente nuestro sistema educativo en estos niveles no la considera como asignatura con iguales condiciones que las matemáticas, la religión, la lengua, del español y literatura como figura en el pensum de la educación básica y media. Éste es otro de los Hitos.

En cuanto a la educación estética, en la actualidad, el fenómeno estético abarca todos los saberes y disciplinas del conocimiento, en la educación media, básica es necesario adjudicarle un papel relevante, pues al igual que la educación artística, sensibiliza al sujeto en formación del intelecto, permitiéndole elaborar una unidad mental para los desarrollos corporales integrales; desde la disciplinas de las ciencias en la re-elaboración de los contenidos.

Como eje transversal e interdisciplinar es relevante para la didáctica del arte, allí se tocan las diversas expresiones artísticas en los lenguajes visuales, sonoros, corporales en la construcción del sujeto simbólico y el de los elementos identitarios, permite la actualización del lenguaje de la Educación, contrastado con el lenguaje artístico. Complementando específicamente los demás módulos de la especialización profundizando desde el enfoque Heurístico, como el de descubrimiento del mundo visual como lo señalan varios autores *La Educación Artística: del Pensamiento Visual, a una Visión Didáctica del Pensamiento* (Martínez et al, 1993). Teoría y práctica, en la formación de

un sujeto con una visión amplia, la elaboración y retroalimentación de los conceptos generan dinámicas, entre la teoría y la práctica mejorando los procesos de comunicación, comprensión e interpretación. La teoría como las cosas se representan y la práctica como las cosas se hacen.

La didáctica: una perspectiva en la mirada artística.

Enseñar a ver y a mirar un objeto artístico nos pone a las puertas de abrir una pestaña para hacer un análisis deconstructivo de una obra de arte. Para ello nos apoyaremos en la interdisciplinariedad en: La Epistemología, Hermenéutica, Semiología, Antropología Cultural y desde luego La Historia del Arte, Historia de la Cultura y la Estética como Ciencia. El tema es convertir estos saberes y conocimientos Eruditos en Conocimientos enseñables, esta acción es en primera instancia una herramienta didáctica. El objeto de representación en este proceso es el hombre y las disciplinas artísticas, denominadas Expresiones Culturales. Articular en este módulo implicar relevar la importancia de cada uno de estos conocimientos ver no es igual a mirar, el ver es un aspecto fundante de nuestra cosmovisión y esta permeada desde la diversidades culturales. Lo que en el discurso de la pluriversalidad articula las nuevas corrientes filosóficas originadas en los estudios culturales y la Geopolítica y Biopolítica en el contexto del denominado “tercer mundo”, la Ilustración instaurada por Occidente ha incidido el campo de la Educación Artística en nuestro país, estos saberes son especializados he impactan los currículos de las Escuelas de Arte, la Academia misma debe fortalecer estos cambios de los paradigmas de las Artes Visuales como de los respectivos ejes temáticos, que igualmente son afectadas por el uso de las tics. El mirar en esta perspectiva está implícito en la educación en general para nuestro ensayo ya he señalado estas particularidades, el tema central es la Imagen; aquí recurrimos a los elementos simbólicos e iconográficos, en este cambio la Pedagogía y la Didáctica en la Educación Artística sufren en consecuencia iguales cambios.

Sólidos conceptos, tienen que ser los análisis para replantear la enseñanza Artística, en las experiencias didácticas aplicadas en la percepción del sujeto, desde los niveles de la educación, especialmente en el marco de la Didáctica del arte. A continuación dilucidaremos algunos aspectos arriba mencionados para focalizar en este texto sobre los elementos didácticos propios de la Educación de la Mirada.

1. Metodología: Las investigaciones en la imagen visual para hacer más comprensibles los conceptos en la teoría y puesta en práctica de las acciones comunicativas e informativas que tiene una imagen, las respectivas interpretaciones de las narrativas visuales derivados de la imagen literaria en el orden de aparición desde los constructos de los lenguajes a saber: Lenguaje Visual ,Lenguaje Sonoro y Lenguaje Literario, realizar una descripción de cada uno de estos conceptos o saberes propios de la mirada artística.
2. El objeto artístico. Como estudio en la diversidad de las disciplinas estético-artísticas las artes tradicionales vigentes desde el Renacimiento, como imágenes estáticas, las artes del cuerpo, danza, teatro, bailes tradicionales de las expresiones culturales y las derivadas de las nuevas tecnologías y que están inmersas en las tics.
3. Justificación: cuando se habla de imagen debemos analizar los parámetros constitutivos de esta: los actos creativos, la observación directa de las cosmovisiones de nuestra diversidad cultural, las simbologías. La Némesis en la percepción para la comprensión del "Sensorium Humano". Estos serían los parámetros para desarrollar y construir en la disciplina de la Semiótica como tal. En lo que toca al sujeto simbólico y signico códigos como los referentes propios de ser humano.

4. Las formulaciones gestálticas generadas en las artes visuales, la estructura de la forma y la figura percibidas como una totalidad en las acciones de mirar y ver, en los elementos de la Estética para significar y re-significar en los actos del imaginario e imaginativos propios de la mente humana. Las actividades extra-cognitivas y extra-perceptivas en la génesis de la imagen
5. Las relaciones existentes entre imagen y percepción, imagen e imaginación; como de las concepciones que tienen raíces entre símbolo e imagen. Las sucesiones de metáforas para relacionar imágenes y símbolos.
5. La creatividad como generadora de nuevas percepciones *espaciales en las diversas formas de hacer y reproducir imágenes con diversas características.*

Algunos teóricos de la imagen nos acercan metodológicamente al estudio de las formas simbólicas puesto que en la contemporaneidad estamos inmersos en un universo simbólico, mejor en una pluridiversidad en torno a las culturas. Del cual el lenguaje y la actitud del hablante en los viejos y nuevos espacios de enunciación, el mito, las artes, las religiones, forman parte. En lo que hoy denominaríamos las redes simbólicas en la experticia humana.

Como lo dice Cassier (1991) en Filosofía de las Formas Simbólicas. El hombre no es solo un sujeto racional sino un animal simbólico". En cuanto a las concepciones de la forma algunas encierran un significado adquiridas a través de las estructuras comunicativas entre símbolo y signo; el símbolo como lo orgánico (lo corporal) y el signo como lo relativo a la razón (escritura, idioma)

Desde Regis Debray en las tres miradas del hombre, podemos diseñar un eje temático tentativamente.

- El arquetipo: imagen el ídolo, las cosmovisiones.
- El prototipo: como el modelo originado en el Renacimiento en cuanto a las artes por ejemplo el canon de la figura humana.
- El estereotipo: las artes originadas en el ordenador numérico, las artes digitales y los demás medios electromagnéticos. La comunicación visual.
- Estas concepciones nos muestran otras perspectivas en la implementación de la cultura visual, como de nuevas prácticas didácticas aplicadas a los aprendizajes significativos en el aula.

La didáctica crítica en el campo de la investigación

La didáctica no puede considerarse como una práctica reduccionista, en cualesquiera de los niveles de la enseñanza; en la educación superior debe partir de una praxis en las cuales los actores tengan una perspectiva continua, un devenir, hoy día re-pensarla, para hacerla interactiva y no circunscribirla una práctica estática simplista. Algunos conceptos para la formación del sujeto, los podemos relacionar con los constructos de la constitución del pensamiento practico donde las competencias específicas en la interdisciplinariedad, transversalidad ; delinean una interactividad binaria; docente –dicente, para el ejercicio de actividades que ponderen la creatividad, el desarrollo del sujeto autónomo, crítico, con unos enfoques Holísticos, Heurísticos, para la interpretación del Ser y del Saber, en los cuatro pilares: El Saber Ser, El Saber Hacer, El Saber Conocer, El Saber Convivir ,como los nuevos retos en las siguientes tensiones (Delor, 1996).

1. En el Contexto, lo local versus lo global.
2. En las Identidades, tradiciones versus modernidad, posmodernidad.

3. En el tiempo, el corto plazo versus el largo plazo.
4. En las Competencias, equidad y límite de las competencias.
5. En el Conocimiento, lo perenne versus lo efímero.
6. En los Valores humanos, los principios versus la mercantilización.

Es ineludible el papel de la Educación, aspecto que se delega en la Pedagogía .cuya función es Pensar la Educación y el de la Didáctica como el de realizar su propia Praxis. Análogo, a los campos, Teoría – Practica. En consecuencia; la Teoría como las cosas se representan y la Práctica como las cosas se hace. La Didáctica como un proceso de reconstrucción de los significados como discurso en la disciplina Pedagógica.

- Donde el docente no enseña solo al alumno, sino que aprende de él.
- La didáctica de las disciplinas como perspectiva; los saberes antes que los métodos.
- La pluriversalidad como propuesta inclusiva, desde el ethos cultural.

Una definición de la Didáctica Crítica, Nuevos enfoques desde la Pedagogía Crítica

Doris Santos Caicedo recoge los siguientes aportes en el discurso de los teóricos de la I.A.P, como marco fundante de la investigación acción. Carr y Kemmis (1986) afirman que la didáctica crítica se logra solamente si se instaura el uso de la investigación acción en el corazón mismo de la enseñanza, visión totalmente compartida por Grundy (1987) para el desarrollo de procesos curriculares. Apoyados en la Teoría Crítica

de la Sociedad de Habermas, atribuyen a la educación cinco características para que sea crítica:

- Visión dialéctica de la realidad. aspectos fundamentales en el discurso de la Didáctica Crítica.
- Desarrollo sistémico de las categorías interpretativas de los maestros.
- Uso de la crítica ideológica para superar las interpretaciones distorsionada.
- Identificación de las situaciones socio-políticas que impiden conseguir los fines racionales de la enseñanza educativa, construyendo teorías que ayuden a superar esas situaciones y
- Creación de comunidades autor -reflexivas que garanticen la unión de la teoría con la práctica.

Rodríguez Rojo intenta recoger las caracterizaciones de la didáctica crítica de varios autores en la siguiente definición: “Se entiende por Didáctica Crítica la ciencia (campo del saber según Vasco, 1990) teórico-práctica que orienta la acción formativa, en un contexto de enseñanza-aprendizaje, mediante procesos tendencialmente simétricos de comunicación social, desde el horizonte de una racionalidad emancipadora” (1997, 140).

A continuación mi propuesta tomara como referentes: La Temática, EL Procedimiento, El Currículo, Metodología y La Evaluación. Queda implícito el papel del estudiante, quien es el beneficiario de estos enfoques cualitativos y significativos sobre la didáctica.

La Temática

- Los problemas de la vida como contenidos didácticos en relación con los conocimientos culturales.

- En las Expresiones: Locales, regionales, nacionales; igualmente al de las comunidades afro-descendientes e indígenas.
- Ponderar por el manejo de la imagen visual, apoyados en las **tics**.

El Procedimiento

- Sujeto ecológico, mediatizado, por la ecología.
- Unidad consensuada, Didáctica compensatoria y ecologista.
- La atención a nuestro tiempo, como objetivo de la escuela.

El Currículo, currículo compensatorio y diversificado.

- Interculturalismo transversal e interdisciplinar.
- Crítica ideológica desde la interdisciplinariedad e inclusiva y auto-reflexiva en el contexto sociocultural.

Metodología

- Creación y diseño de textos propios con epítemes otras y contextualizados.
- Escolarizar la vida y vitalizar la escuela.
- Unir la producción de significado a la producción del goce Estético-Artístico.

Evaluación

- No hay orientación didáctica sin comprobación del proceso. La dimensión central de la simetría comunicativa en el acto didáctico exige una concepción de la evaluación como un diálogo entre la comunidad educativa.
- Esencialmente en el campo de las estéticas artísticas, la evaluación debe partir de los parámetros cualitativos que pueden ser críticos de acuerdo a los procesos de creación, donde temáticamente, encajarían las cosmovisiones de las culturas en la diversidad, asumir una evaluación ecologista, ahora en el campo de la expresión, encontramos rasgos de autonomía; Es decir evaluar “in situ”, haciendo desde una competencia específica cómo es la Dimensión sociológica, que legitima los enfoques etnográficos.
- Como conclusión: Evaluar es dialogar; evaluar en consensó; consensuando, acordando en unos currículos flexibles y holísticos.

Formación investigativa y enfoque

Es necesario el análisis y el estado del arte de la investigación en Artes Visuales, en nuestro medio y menos desde el campo de la educación, en todos los niveles de nuestro sistema educativo; se carece de investigación, es poca o no la hay, sin embargo en la especialización el perfil ofrecido es el de: *Especialistas en Diseño e Implementación, Evaluación de las Estrategias Didácticas y Proyectos Educativos en el área de las Artes Plásticas y Visuales.*

Se propende por promover la producción de conocimientos desde la educación y en el campo de las artes. El enfoque para los respectivos diseños y modelos de investigación; como lo propone los lineamientos de la universidad y que para las artes visuales resulta

coherente. Es el enfoque *HEURISTICO*. Que significa descubrir, preguntar, Es decir el arte de; “hacer del problema un problema”. Es acorde con el modelo de indagación que implementan los artistas, por la propuestas en torno a su producción estético-artística; y en la esfera de la educación superior en torno al modelo del aprendizaje basado en la resolución de problemas, en lo Holístico, desde el contexto y para el contexto, identifica una necesidad de las Comunidades de Sentido; que buscan el intercambio de saberes, en este caso desde las artes. Esta orientación en la investigación deben realizarla especialistas que tengan de un lado formación en artes visuales y hayan hecho investigación en las respectivas disciplinas artísticas. Igualmente el fomento de *La Educación Estética en Colombia* el cual una de sus unidades propone la *Interculturalidad*; esto es propiciar en el colega Discente-Docente, brindarle elementos conceptuales para actualizar su discurso, con los enfoques arriba enunciados, La interpretación de las simbologías de las culturas vivas, en los Diseños Precolombinos y el de la Recuperación de la memoria Visual y Simbólica re-semantizando sus significados en la contemporaneidad, lo mismo en las propuestas dancísticas de estas comunidades, en las expresiones corporales tradicionales; con enfoques *Etnográficos y de Etnoeducativos*. En la Legislación que hay al respecto; legitimando las respectivas cosmovisiones, es decir valiéndose de la metodología en la *Antropología Cultural*, referenciados en el marco de las Ciencias Sociales. El diseño de material didáctico, ponderar en la intervención escolar por un proyecto Teórico-Práctico-Práctico, es decir con unos insumos teóricos fundamentales y relevando el carácter del saber práctico.

Cambio de la perspectiva en la enseñanza de las artes, en la educación superior, programas de dibujo de la figura humana desde la investigación en el aula.

La universidad es un campo donde diversas áreas del conocimiento se reúnen y trabajan, evocaciones en forma conjunta y la mayoría de los años solos o

separadamente, la investigación es una muestra que nos aproxima. Campo de la estética y de las artes como factores que entran a fortalecer los procesos y los avances hechos en la educación superior para la enseñanza de las artes en las escuelas, en las academias, en los programas de diseño y construcción del cuerpo en el dibujo de la figura humana. Las pautas creativas exigen otros lineamientos, para diferenciar la investigación que se hace en las ciencias exactas o científicas propiamente, para reconocer el campo de lo creativo, con fundamentación del campo epistemológico, abriendo un espacio para la investigación pero reorientarlo a una a una formulación y evaluación de la investigación en las escuelas de arte, diseño y arquitectura de las mismas prácticas y teorías estéticas artísticas como de la comunicación visual, para buscar redefinir los campos de las artes en nuevas agendas que fortalezcan los proyectos curriculares de las mismas.

Este texto pone en el marco de las prácticas culturales, apoyadas en los referentes teóricos críticos como reconocimiento de la formación y orientación de dichas prácticas. El objetivo de este estudio consiste en consolidar los soportes para el avance de estos campos, al presuponer la existencia de los campos epistemológicos y de los campos específicos, dentro del cual se desarrollan procesos de conocimientos que tengan pertinencia para la formulación de problemas a resolver, al igual que hacer acepciones como el termino epistemología y estética, se tratada una praxis que debe buscar nuevas fórmulas de legitimación en un mercado de discurso, una crítica más profesional y aún más técnica, en sus lenguajes de especialización, que abarquen más campos, que ciñan las artes, las humanidades, las ciencias sociales y aun las ciencias exactas.

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

Estas igualmente dependen de la representación verbal o discursos en la reconstrucción amplia de la acepción estética. La definición de este campo de teorías y prácticas estéticas artísticas como campo epistético requiere los siguientes lineamientos por lo menos:

- La concreción de un campo específico que determine las artes, la arquitectura, el diseño, con prácticas culturales para establecer el objeto de estudio en sí mismo, sujeto a las taxonómicas al poder ser estudiado como fenómenos socio-cultural.
- La posibilidad de formular estructuras analíticas de interpretación de los procesos creativos propios de cada práctica y en relación con los procesos globales de su formación y transformación en el marco de lo de colonial y de lo pluricultural.
- La posibilidad de teorizar ciertos conocimientos y generalizar algunas proposiciones, para configurar los campos conceptuales, el manejo de los lenguajes, el objeto de la (re) presentación de las estructuras corporales en la contemporaneidad y el acceso a dichas teorías.
- La posibilidad de retroalimentar estas prácticas cuyas proyecciones consolidan los campos concretos y almacenados inicialmente.
- La dimensión histórica de las artes, los diseños, la arquitectura, sus procesos formativos, internos y modificadores, externos, este campo puede asociarse con procesos y métodos propios de la historia de las ciencias humanas.
- La dimensión cultural de los fenómenos comunicativos de las artes, el diseño, la arquitectura; entender y significar para darle sentido.
- La dimensión técnica de los aspectos físicos, de las prácticas, la investigación técnica o tecnológica (N.T).
- La dimensión teórica el campo epistético de las artes, los diseños, y de la arquitectura como disciplinas y sus teorías correspondientes a cada uno de ellos.
- La práctica misma como proceso investigativo, los procesos creativos imaginarios y sensibles. Esta forma, involucra al docente dentro de su misma práctica que enseña una práctica específica. Para nuestro estudio de la enseñanza del diseño de la figura humana en la contemporaneidad.

Los campos investigativos básicos en los proyectos curriculares y sus metodologías y estrategias pedagógicas en la actualidad.

- El reconocimiento de los resultados concretos de las practicas, creativas, espacios, objetos, obras de arte, diseños gráficos, y su reconstrucción analítica en sus dimensiones físicas y culturales, decolonialidad del ser y del saber en la Epistética, es decir saberes otros, percepciones otras, culturas otras, etc.

La correspondencia entre la actividad investigativa y el contenido del campo epistémico de las artes, los diseños, la arquitectura son una condición básica y de coherencia intelectual, hoy día el campo investigativo para la enseñanza de las artes el diseño y la arquitectura se ha ampliado consecuentemente a los estudios culturales, multiculturales, pluriculturales; la expansión del núcleo del conocimiento en la construcción de saberes otros; la etnología, las nuevas cartografías la territorialidad, está en las constituciones particulares de los campos Epistéticos de las practica creativas, para la transformación critica de las diversas disciplinas, en las acciones, interacciones, ideas, las imágenes, los ,imaginarios y sus resultados, son componentes fundamentales para formular los nuevos soportes

teóricos que soporten el avance del conocimiento para apartarnos de las investigaciones de las disciplinas científicas.

Metodología y estrategia pedagógica para la enseñanza de las artes, marco teórico, experiencias y resultados. Al tratarse el problema de los métodos de investigación en las artes, los diseños y la arquitectura, surgen interrogantes derivados de la ambigüedad presente, en la definición de los campos Epistéticos y se asuma que método es la representación instrumental opresiva de una teoría o conjunto de teorías en las practica creativas, es difícil encontrar una línea metodológica unificada dada la amplitud de del alcance de las actividades posibles, por ello surge la necesidad de “diseñar” métodos apropiados para los diferentes campos particulares de la estética- artística (Sierra, 2004).

La instrumentación para la enseñanza de las artes, los diseños y la arquitectura, ya enunciados, los marcos como estrategias constitutivas para la pedagogía, en la enseñanza de la estética artística. En la actualidad se cuenta con altas posibilidades. La oferta contemporánea incluye las nuevas tecnologías, las maneras tradicionales de dibujar, el almacenamiento en la informática de las imágenes; el video, el cine, la fotografía: son hechos que interactúan para el procesamiento de las imágenes en la amplia cultura visual y de la comunicación visual que fortalecen las actividades artísticas relacionadas con lo visual en su totalidad.

REFERENCIAS

- Adorno, T.W. (1983). Teoría estética. Barcelona: Ediciones Orbis.
- Arnheim, R. (1979). Arte y percepción visual. Madrid: Alianza Forma. Madrid.
- Barnett, R. (2001). Los límites de la competencia. Barcelona: Gedisa.
- Delor, J. (1996). La educación: encierra un tesoro. Madrid: UNESCO, Santillana.
- Dorfles, G. (1963). El devenir de las artes. México: Fondo de cultura económica
- Dussell, E. (1980). La pedagógica Latinoamericana. Bogotá: Nueva América.
- Fischer, E. (1975). La necesidad del arte. Barcelona: Península.
- García Canclini, N. (1977) Arte popular y sociedad en América Latina. México: Grijalbo.
- Martínez, N. *et al.* (1993) “La obra de arte como estímulo creador en distintas etapas de la educación primaria, Secundaria y Facultad de Educación” Arte individuo y sociedad, núm. 51: 59-74.
- Quintero, M. y Ruiz, A. ¿Qué significa investigar en educación? Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Rodríguez, M. (1997). Hacia una didáctica crítica. Madrid: La Muralla.
- Romero, P. (1999). Didáctica y expresión. Bogotá: Scarg.
- Sierra, E. (2004). “(De)construcción del modelo estético Occidental para la enseñanza de las Artes” Vestigiun núm. 2.
- Sierra, E. (2010). “El dibujo de la figura humana .Elementos para una propuesta (de) colonial” Revista Jícara.
- Toro, J. H. (2008). Wittgestein: Estética con método. Bogotá: Universidad Nacional.
- Vásquez, F. (2007). Educar con maestría. Bogotá: Universidad de La Salle.
- Zubiría, S. (2002). “Educación diversidad Cultural”. Suma Cultural.