

La didáctica y los lenguajes artísticos en los diversos escenarios educativos

Prof. Mag. Stella Mas

Prof. Esp. María Blanquer

Prof. Silvana de Cara

Prof. Eugenia Maggio

Ministerio de Educación de San Juan. ISFD. Escuela Normal Superior "Sarmiento"

masstella@hotmail.com

marite_b@yahoo.com.ar

sildecara@yahoo.com.ar

eugemaggio@sinectis.com.ar

» *Palabras claves: Didáctica - Lenguajes artísticos - Escenarios educativos*

> Resumen

Desde los diversos marcos regulatorios como la Ley de Educación Nacional y los Diseños Curriculares Jurisdiccionales, se plantea la Educación Artística como un área de conocimiento en la que los lenguajes artísticos poseen múltiples aspectos que comparten y articulan en posibles experiencias globalizadoras, que en la realidad áulica pocas veces se manifiesta según nuestra trayectoria profesional.

En esta presentación compartiremos los resultados de un proyecto implementado en un Instituto de Educación Superior, tomando como punto de referencia al sujeto de aprendizaje, como un ser humano de naturaleza pluridimensional en el que los aspectos: psicológico, sensitivo-perceptivo-motor, cognitivo, afectivo y sociocultural confluyen.

En esta propuesta, asumimos como eje estructurante la interrelación de las disciplinas que componen el área curricular, propiciando diversas instancias de reflexión sobre las prácticas pedagógicas en el campo de las artes, problematizando la enseñanza de las artes visuales, la literatura infantil y la música.

Nuestros propósitos son, a partir de los marcos teóricos de la didáctica crítico-social, de la teoría de las inteligencias múltiples y de la enseñanza para la comprensión, poner en tensión presupuestos arraigados por las tradiciones que han configurado la formación docente y demostrar los óptimos resultados de tendencias no consolidadas asociadas a modelos emergentes que intentan superar la fragmentación disciplinar a través de propuestas didácticas que optimizan la

calidad de las intervenciones pedagógicas en los diversos escenarios.

Consideramos, como educadores de “Artes en Cruce” que debemos propiciar una amplia variedad de prácticas educativas en las aulas y fuera de ellas. Por lo tanto, nos parece significativo compartir diversas formas que contribuyen a mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

› *Bitácora de nuestros primeros viajes*

Las experiencias pedagógicas – didácticas que describimos las implementamos en instituciones escolares. Las actividades que realizamos en el ámbito formal, fueron organizadas desde el Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan y desde el Departamento de Desarrollo Profesional Docente del Instituto Superior de Formación Docente de la Escuela Normal Superior Sarmiento. Estas estaban destinadas a profesionales que se desempeñan en diferentes niveles del sistema educativo.

Curso “Nuevos espacios, tiempos y agrupamientos en el contexto escolar desde las inteligencias múltiples” articulación entre la didáctica, la Educación Física, la Música y las Artes Visuales.

Curso – taller: “Artes y emociones: un lugar de encuentro en el curriculum escolar. Alfabetizaciones Emergentes” abordaje de la Teoría de las Inteligencias Múltiples.

Curso – taller: “La didáctica: su aplicación al campo de las artes visuales, la literatura, la música y otros lenguajes” vinculación entre las diferentes disciplinas del campo artístico y su enseñanza.

Estaciones, el encuentro

Nuestra ponencia es una bitácora que pretende mostrarles el camino que hemos recorrido, en el embelesamiento que producen las artes a cualquier transeúnte que lo atraviesa. Este encantamiento es mayor si su mago - docente tiene la experticia en este mundo tan infinito.

Todos los escenarios son propicios para que se dé el acto educativo, solamente se trata de involucrar en estos, el arte. Un lugar por sí mismo no es nada, pero como docentes podemos revalorizar las circunstancias, el dónde y el cuándo, potenciando las diversas inteligencias de los sujetos propiciando el hecho artístico como una forma de aprender.

Parafraseando a Sirvent, interpretamos que las prácticas de enseñanza y de aprendizaje se desarrollan en múltiples escenarios, en cualquier tiempo y en distintos ámbitos de educación formal, no formal o con diferente grado de formalidad.

Cada vez que pensamos una situación didáctica ponemos en juego un guión,

el cual va a ser reformulado en la interacción con los actores implicados. Este acto requiere la puesta en tensión del concepto de espacio convencional “aula”, considerando otras alternativas, en las cuales el docente debe flexibilizarse, para imaginar nuevos escenarios que provoquen el entusiasmo por aprender.

Tomamos para este trabajo diferentes acepciones del término escenario, ofrecidas por el Diccionario de la RAE:

“Lugar en que ocurre o se desarrolla un suceso”.

“Conjunto de circunstancias que rodean a una persona o un suceso”.

“Posibilidades o perspectivas de un hecho o de una situación”.

A partir de estas nociones, decidimos utilizar múltiples espacios escolares, museos, auditorios, teatros y entornos naturales. Tal como lo plantea Sirvent, problematizamos la clasificación tripartita del universo educativo: la educación formal, no formal e informal. Acordamos con el concepto de “grados de formalización” que nos permiten captar la complejidad del fenómeno educativo y, en particular, de estas experiencias educativas más allá de la institución escolar. El grado de formalización (mayor o menor) no es negativo ni positivo en sí mismo.

Precisamente, la identificación de los grados de formalización nos permite aplicarlos como instrumento para analizar qué condiciones nos facilitan y qué condiciones nos obturan el desarrollo de una experiencia educativa, de acuerdo con nuestros objetivos, las características de los participantes y las circunstancias. Sobre esta base, también es posible que evaluemos si es necesario intervenir intencionalmente, aumentando o disminuyendo, el grado de formalización a fin de que produzcamos una mejora cualitativa en las prácticas de enseñanza artísticas.

› *Viaje de relaciones*

Sostenemos que el saber se construye a partir del conocimiento de las diversas disciplinas, su implementación pedagógica-didáctica y características evolutivas de los niños, como así también la experiencia artística-cultural de los sujetos implicados, variables que nos permiten el análisis del accionar en el aula, para una toma de conciencia sobre las múltiples relaciones que pueden producirse entre estos aspectos.

Las experiencias educativas que desarrollamos están articuladas y sustentadas en modelos emergentes tanto desde el punto de vista del formato curricular-disciplinar como del pedagógico-didáctico.

Por un lado, siguiendo a Torres Santomé el curriculum puede organizarse, no sólo, centrado en asignaturas, como viene siendo costumbre, sino que puede planificarse alrededor de núcleos superadores de los límites de las disciplinas, problemas, tópicos, instituciones, períodos históricos, espacios geográficos,

colectivos humanos, ideas, entre otros.

Conviene recordar que para que haya interdisciplinariedad es necesario que haya disciplinas. Este planteo surge y se desarrolla apoyándose en las disciplinas; la propia riqueza de la interdisciplinariedad está supeditada al grado de desarrollo alcanzado por ellas y estas, a su vez, se van a ver afectadas positivamente como fruto de sus contactos y colaboraciones. La interdisciplinariedad implica una voluntad y compromiso de elaborar un marco más general en el que cada una de las disciplinas se modifican y pasan a depender claramente unas de otras transformando sus metodologías, modificando conceptos, terminologías fundamentales, etc. Lográndose así un equilibrio de fuerzas en las relaciones que se establecen.

En este sentido, los alumnos con una educación más interdisciplinar están más capacitados para enfrentarse a problemas que trascienden los límites de una disciplina y para detectar, analizar y solucionar problemas nuevos con los que nunca antes se han visto.

El curriculum globalizado e interdisciplinario se convierte así en una “categoría paraguas” capaz de agrupar una amplia variedad de prácticas educativas que se desarrollan en las aulas. Creemos que es en la institución escolar donde debe crearse un espacio ecológico que ofrezca posibilidades para la implicación en actividades y experiencias de enseñanza y aprendizaje de calidad e interés para todos los miembros que allí conviven.

Para concluir esta dimensión curricular-disciplinar, hemos elegido una metáfora de Darío Antiseri que ejemplifica esta idea: “Los expertos de distintos instrumentos componen una misma orquesta. ¿Desarrollan todos la misma función? Ciertamente no. De hecho, la partitura del violinista no es la del pianista; cada uno de ellos tiene a la vez una diferente de la del oboe. Pero en todo momento los miembros de la orquesta han interpretado, por ejemplo, la Séptima Sinfonía de Beethoven”. La riqueza de un trabajo interdisciplinar también va a estar condicionada por los niveles de conocimiento y experiencia de las personas especializadas que integran el equipo.

Por otro lado, desde la dimensión pedagógica-didáctica consideramos relevantes los aportes de Davini quien afirma que la formación docente ha estado fuertemente condicionada por tradiciones. Estas son configuraciones de pensamiento y de acción que, construidas históricamente, se mantienen a lo largo del tiempo, en cuanto están institucionalizadas, incorporadas a las prácticas y a la conciencia de los sujetos independientemente del momento histórico que las acuñó.

Nosotros hemos intentado, no sin resistencias, implementar actividades en los diferentes proyectos que podemos considerar como tendencias aún no consolidadas o modelos emergentes:

- La Pedagogía Crítico-Social de los contenidos, centrada en la recuperación de los contenidos significativos en la enseñanza -dentro de un enfoque de crítica social e histórica- como instrumentos para la transformación social. En esta tendencia, el docente es visto como un mediador entre el material formativo (materias) y los alumnos, contextualizando críticamente los contenidos, las prácticas sociales y la enseñanza.
- La Pedagogía Hermenéutico-Participativa, centrada en la modificación de las relaciones de poder en la escuela y en el aula, tanto en la revisión crítica de la organización institucional escolar como en los rituales de la clase, las formas y las condiciones de trabajo, los dogmatismos y la estructura internalizada en los docentes como producto de toda una historia de formación. En esta tendencia, se busca que el docente revise críticamente las relaciones sociales en la práctica escolar, el verticalismo, la pasividad, las formas latentes de discriminación. Lo esencial sería modificar las prácticas, de modo que los docentes aprendan a pensar por su propia cuenta.

También hemos procurado abordar la enseñanza del campo de las artes desde otras perspectivas emergentes como la Teoría de las Inteligencias Múltiples y la Enseñanza para la Comprensión.

La teoría de las IM plantea un nuevo paradigma cognitivo. Se basa en los descubrimientos neurológicos del psicólogo Gardner, quien señala que nuestra cultura ha definido la inteligencia de un modo limitado, la cual se puede medir utilizando la categoría de coeficiente intelectual, de este modo desmitificó la creencia sobre la concepción de inteligencia que primaba en la época. El autor amplía los alcances del potencial humano y propone una nueva mirada o paradigma asociado a las capacidades para resolver problemas y crear productos. Establece por lo menos ocho inteligencias: lingüística, lógico-matemática, musical, kinestésica, espacial, intra e interpersonal y naturalista.

La Enseñanza para la Comprensión desarrollada por Perkins, reconoce la comprensión por medio de un criterio de desempeño flexible, la gente puede pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que sabe. Pogré, su discípula argentina, amplía el concepto destacando las operaciones: relacionar, describir, diferenciar, adecuar, relatar, diagramar, analizar, decidir, representar, secuenciar, organizar, etc.

› *De puentes y caminantes: relatos de experiencias*

El viaje comienza con el curso “La didáctica: su aplicación al campo de las artes visuales, la literatura, la música y otros lenguajes”.

En la primera estación el disparador de la propuesta fue el Documental *La escuela de la señorita Olga* dirigido por Mario Piazza. Este video muestra una experiencia educativa conducida por la maestra Olga Cossettini en una escuela primaria de Rosario, donde la docencia y el arte son inseparables.

Para nuestro análisis tomamos una escena “El coro de pájaros” de Leticia Cossettini, en la que ella narra un cuento clásico. En este, el protagonista principal

es una niña hechizada por una bruja que debe hilar lino para deshacerse del encantamiento. Aparecen otros protagonistas, ayudantes, que son los pájaros para liberarla de la maldición.

A partir del embelesamiento producido por la narración, Leticia propone a sus alumnos de 8 a 10 años de edad imitar los sonidos pájaros conformando un coro en 1936. Podemos inferir de esta experiencia innovadora una concepción constructivista del aprendizaje y una perspectiva amplia de las capacidades cognitivas en las que se potencia la articulación de los diferentes lenguajes: literario, musical y visual.

Para nuestro recorrido es muy valioso rastrear cómo evoluciona el concepto de literatura infantil. Por ello la figura del narrador de cuentos frente a sus estudiantes, es muy representativa. En este sentido la puesta en escena nos permite volver sobre el texto literario, ésta es una reformulación de un cuento maravilloso, en el que prima la intención moralizante. Esta finalidad se puede corroborar en una investigación sobre los cuentos maravillosos de Bettelheim, quien sostiene en un enfoque simbólico- psicológico la intención de estos textos "de formación" como posibles soluciones para los problemas de niños y adolescentes.

Este subgénero tiene características que lo definen como tal, una de ellas es la atemporalidad, "Había una vez", esta fórmula de apertura nos transporta a un mundo lejano, otra es la indeterminación espacial, no sabemos dónde está la niña, podemos volar con nuestra imaginación a un lugar también remoto, y lo que en esta oportunidad nos interesa priorizar, son los personajes esquemáticos o arquetípicos, buenos o malos, cada uno de ellos con atributos para hacer triunfar el bien o el mal. En este fragmento, los pájaros que ayudan a la niña, representan la bondad y la fuerza del bien opuestos a la bruja que representa la maldad.

Con respecto a lo sonoro, lo innovador en este corto es la anticipación con la que se plantea una actividad musical, instalada en la década del '50 consistente en la búsqueda de nuevas sonoridades y el protagonismo casi hegemónico del sonido, cuyo uso demarcó nuevas tendencias y corrientes a lo largo del siglo según Akoschky.

Desde la educación musical, se introducen estas perspectivas y se adoptan algunas nociones como: la ruptura con el concepto antagónico entre sonido musical y ruido revalorizando a este último e instalando el concepto de que "todo lo que suena es sonido"; la apertura y ampliación del trabajo rítmico, tanto dentro de la métrica como fuera de ella. Esta multiplicidad de recursos sonoros, se enriquece con la adopción de materiales de uso cotidiano, juguetes e instrumentos para producir nuevos sonidos y generar climas o ambientaciones sonoras acordes a la temática.

A continuación del cortometraje, dinamizamos la disposición del mobiliario

en el espacio, ubicando las sillas en círculo. Esta distribución favorece relaciones horizontales en las que no se advierten jerarquías, promoviendo la circulación de los aprendizajes. Por consiguiente desde la educación musical trabajamos a partir de dos ejes: la audición y la producción. Para desarrollar el primero, los participantes sacaron los objetos seleccionados a fin de explorar y manipular silbatos, corchos, espejos y voz, presentando los sonidos obtenidos clasificándolos en: materiales, modo de acción, timbre y para el segundo hicimos secuencias sonoras utilizando los diversos tipos o cantos de pájaros.

Para el viaje pusimos en la valija el disco compacto *Se me lengua la traba* del grupo Caracachumba para escuchar la “Chacarera de los Pájaros”, adentrándonos a conocer aspectos como: compositor, género, estilo o estrato musicológico, carácter, medios de ejecución, textura musical y forma, entre otros.

Una vez aprendida la canción, ejecutamos esquemas rítmicos de acompañamiento de la chacarera con el bombo, dichas secuencias se fueron graduando en dificultad y las probamos percutiendo el propio cuerpo para transferirlas luego al instrumento musical.

A finalizar, formamos grupos para crear y adaptar una copla popular sobre animales al canto dado (melodía de la chacarera), o bien para crear un cuadro sonoro confeccionando una partitura analógica o no convencional que graficase, tipo mapa – ayuda memoria - la serie de sonidos para los interludios. Una vez resuelto el conflicto, presentamos la producción sonora, realizando una rueda de canto.

Posteriormente al momento musical, procedimos a embarcarnos en una experiencia literaria totalmente diferente al cuento maravilloso.

Partimos de la concepción moderna de literatura infantil, como manifestación artística plasmada en el texto. Por lo tanto, el autor embellece el mensaje poético usando los recursos estilísticos del lenguaje. Este texto tiene como destinatario a los niños y su finalidad es producir placer estético en el lector.

De esta manera hacemos una lectura en voz alta y una sonorización del texto “Cuento con sapo y arco iris” de Gustavo Roldán.

En esta interpretación también nos caracterizamos con elementos como por ejemplo un sombrero para el sapo. La idea de caracterización es superadora al disfraz, en cuanto un elemento referencia a un personaje y puede resignificarse en la puesta en escena. En el argumento planteado por el autor, el pajarito va contando cómo regala las partes de su cuerpo a otros animales que las necesitan sin entender por qué estos no se las devuelven. Hay una serie de expresiones de asombro, reiterativas, por parte de la pajarita que favorecen la musicalización del cuento y que mantienen vivo el interés del espectador. Si confrontamos este cuento con el primer cuento maravilloso analizado, el lector puede construir diversos significados a partir de sus recorridos lectores, ya que el sentido no es único sino que se multiplica en la cantidad de oyentes. En este cuento de autor

contemporáneo, se evidencia que la finalidad no es dejar una moraleja explícita.

Otra que propusimos fue la escritura de un texto nuevo, partiendo de la inclusión de otro personaje, a través de la estrategia de reformulación por ampliación. Asimismo cuando un lector y un escritor participan en el acto de la construcción de sentidos, se logran maximizar los desempeños de comprensión, los cuales permiten establecer múltiples relaciones y el uso flexible del conocimiento. Por último, con respecto a lo literario, apelamos nuevamente a la metáfora del viaje y la valija como en música, mientras más cuentos haya leído el viajero, más posibilidades de cruzar puentes subiendo peldaños tendrá.

A continuación desarrollamos la experiencia plástica haciendo uso de los diferentes componentes de las artes visuales en tres instancias. En el campo de la tridimensión les proporcionamos materiales de desecho: corchos, alambres y palitos, para crear esculturas, buscando un equilibrio visual y físico a través de la expresión de ideas abstractas y/o figurativas. Las esculturas resultantes mostraron pájaros, insectos, personas, entre otros.

En la bidimensión, la producción de un collage fue la técnica seleccionada, en el que combinamos diversos materiales con la pintura. En este caso utilizamos papeles de diversos colores y texturas, piolines, lanas e hilos. En esta propuesta debían expresar la escena más impactante del cuento compartido, la misma respondió al núcleo de producción de las artes visuales, en la que se aplican los elementos propios de este lenguaje: puntos, líneas, formas, texturas, espacios y colores. La tarea plástica que sugerimos, tuvo lugar en un espacio dinámico, donde distribuimos mesas redondas, con el fin de generar grupos cooperativos y vínculos interpersonales.

Consideramos pertinente destacar que esta disposición revaloriza el espacio y los agrupamientos, como elementos estructurantes de la práctica de enseñanza. En esta, la inteligencia emocional (inter e intrapersonal) y espacial, se evidencian.

La última parada la realizamos en un espacio público verde, en el Parque de Mayo. Iniciamos la travesía al aire libre, con fuertes ráfagas de viento zonda. La escucha se transforma en un objetivo primordial en esta clase. El énfasis está puesto en la audición y la apreciación sonora y musical. A tal fin, llevamos a cabo una serie de ejercicios relacionados con la sensibilización acústica: una audiometría de la vida cotidiana y una selección de los sonidos circundantes del entorno inmediato: el agua de la fuente, ramas, los motores, los sonidos del propio cuerpo, el canto de los pájaros, entre otros.

Otra experiencia que vivenciamos en este escenario tan particular, articulada con la anterior ecología acústica fue la lectura de la poesía “Palabras” y la interpretación de la misma a través de la expresión corporal. Seguidamente leímos una copla sobre pájaros, como motivación para la creación de un nuevo

texto rimado, rescatando todos los estímulos sensoriales.

Para finalizar invitamos a los docentes participantes a recorrer el lugar y explorar las formas, los colores y las texturas existentes. Luego de esta sensibilización visual y recolección de elementos se les repartió un papel blanco plastificado en el que pintaron con esencias naturales extraídas de hojas y flores principalmente.

En síntesis todas estas experiencias nos enriquece a los docentes involucrados. Porque el diseño de la propuesta es un desafío que nos posiciona desde los paradigmas emergentes y nos invita a poner en tensión prácticas didácticas institucionalizadas.

Estas tendencias no consolidadas, promueven relaciones creativas entre las diferentes artes, suscitan potentes vínculos intra e interpersonales y el arribo a nuevos escenarios educativos.

> *Destino*

El camino recorrido por nosotras, cuatro docentes apasionadas por la enseñanza, nos ha permitido espacios de encuentro entre las artes diferentes lenguajes artísticos y la didáctica. Un viaje preñado de emociones, sueños, descubrimientos y desafíos. En este mundo complejo e incierto de la docencia creemos que tenemos algunas certezas, siempre por supuesto, en constante revisión y debate.

A lo largo de esta travesía y con una brújula en nuestras prácticas de enseñanza, hemos tomado atajos, emprendido laberintos y sobrevolado sobre múltiples escenarios. Nuestros estudiantes aprendieron porque les permitimos que se apropien del conocimiento a través de diferentes puertas del arte.

Nos parece necesario convertir al aula en una estación, con puntos de encuentro y de desencuentros, de relaciones entre la música, la literatura y las artes visuales, posibilitando mayores niveles de comprensión, entendida ésta como el conjunto de estrategias cognitivas-emocionales que se utilizan para relacionar con flexibilidad el conocimiento y resolver situaciones problemáticas, en un clima óptimo de mutua confianza.

Por último, la convicción que guía nuestro desempeño docente, es el diálogo fecundo y la pregunta, tomado como dispositivo pedagógico por excelencia, la que hace circular la palabra solidariamente y permite construir nuevos caminos y puentes de sentido. Por consiguiente los invitamos a pensar juntos otros nuevos rumbos de artes en cruce.

Referencias o bibliografía

- Torres Santomé, J. (1998). "Las razones del curriculum integrado" en Globalización e interdisciplinariedad: el curriculum integrado. Madrid: Morata
- Pogré, P. (2001) "Enseñanza para la comprensión. Un marco para innovar en la intervención didáctica" en Agüerrondo Inés y colaboradoras. Escuelas del futuro II. Cómo planifican las escuelas que innovan. Argentina: Papers.
- Gardner, H. (1994) Estructura de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples. México. F.C.E.
- Davini, M. (2001) La formación docente en cuestión: política y pedagogía, Buenos Aires: Paidós.
- Akoschky, J. (2015). «Desde la exploración sonora de Cotidifonos a la síntesis acústica: Procesos creativos en Educación Musical» en "Música y educación". Disponible en PDF http://esmu.uemg.br/noticia_detalhe.php?id=6802