

“La enseñanza de las Artes Plásticas como un espacio de expresión personal: el caso del Taller de Artes Plásticas del Plantel Ensenada del Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California”.

Saraí Álvarez Miramontes

Docente del Plantel Ensenada
COBACH-BC
saraí.alvarez@cobachbc.edu.mx

Resumen

El presente trabajo es un estudio realizado durante el año 2016 como parte del curso en línea: “Diplomado en competencias” (sobre las características y dinámicas que se presentan durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en la disciplina del arte dentro del aula en el nivel medio superior). Específicamente del Taller de Artes Plásticas (TAP) del Plantel Ensenada del COBACH-BC. El objetivo es conocer las características de los estudiantes que integran el TAP planteando la necesidad de realizar un cambio en las estrategias de aprendizaje. Propiciando la apertura de los jóvenes dentro del aula originando un ambiente de trabajo acorde a sus necesidades, su impacto en la convivencia entre estudiantes y docentes. Marcó la pauta logrando que los jóvenes plasmaran su propio punto de vista sobre su entorno, logrando una expresión personal que se vio reflejada en el contenido visual de las obras pictóricas realizadas por los alumnos.

Palabras clave:
Enseñanza, Artes plásticas,
Expresión Personal.

Abstract

This work is a study carried out during 2016 as part of the online course: “Diplomado en competencias” about the characteristics and dynamics that are presented during the teaching-learning process in the art discipline within the classroom in high school, specifically from the Plastic Arts Workshop of Ensenada Campus of Colegio de Bachilleres de Baja California.

The purpose is to know the characteristics of the students who are part of the Plastic Arts Workshop considering the need to make a change in learning strategies and promoting young people to have a better work environment within the classroom according to their needs and its impact in the coexistence and interaction among students and teachers. This served as a guideline to ensure that young people express their own point of view about their environment, achieving a personal expression that was reflected in the visual content of the pictorial works made by the students.

Keywords:
Teaching, Plastic Arts, Personal Expression.

Introducción.

En la actualidad, se sabe que el estudio de las bellas artes además de ser una de las manifestaciones más elevadas de la actividad humana, es considerada como elemento esencial en el desarrollo y evolución del hombre mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado. También se ha demostrado científicamente que su estudio, desde edad temprana, cultiva en el ser humano una sensibilidad que lo lleva a desarrollar una ética muy sólida en su vida adulta. (El Universal, 2012).

Para lograr lo anterior, se requiere de un proceso de enseñanza-aprendizaje flexible y sistemático que permita adaptarse a las características del individuo y el entorno en el cuál se desenvuelve. Esto parte del reconocimiento y aceptación de sí mismo para posteriormente, trabajar sobre su capacidad de transformar su propia sensibilidad y percepción de la vida y su entorno.

Partiendo de esta premisa, adquiere mayor relevancia la enseñanza y práctica del arte dentro de las aulas y su estrecha relación con el desarrollo de las Competencia Genéricas 2 y 7 del Marco Curricular Común establecido en la Reforma Integral de la Educación Media Superior 2008 (MCC RIEMS 2008), que establecen respectivamente: “Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros” y “Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de su vida”. El desarrollo de estas competencias guardan correspondencia con lo que propone Ken Robinson (2011) sobre los propios talentos y el cambio de paradigma hacia la creación de una enseñanza que pueda ser abordada desde un punto de vista revolucionario, centrada en el estudiante, para que éste parta de sus propias habilidades y llegue a través del arte a transformar su propia percepción del mundo y logre el fin máximo que propone Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California (CBBC): una formación integral, es decir, las competencias que requiere para la vida.

Contextualización del taller de artes plásticas.

Por varios años el taller de artes plásticas del Plantel Ensenada se caracterizó por ser una enseñanza tradicionalista en donde el docente jugaba el papel de portador del conocimiento tal como lo menciona Freire (1969); y el taller de Artes Plásticas era exclusivo de estudiantes que ya se visualizaban como artistas. Los estudiantes que tenían la inquietud de aprender por el gusto al arte tenían la sensación de no pertenecer a ese grupo “elite” de artistas. En síntesis la clase de arte, eran clases de arte para artistas.

Por un periodo de varios años el taller de Artes Plásticas en el Plantel Ensenada estuvo inactivo y en el 2014, resurge como una necesidad a partir de la poca diversificación de las actividades culturales que se ofertaban en el plantel; dando respuesta a la demanda que se presentaba en las carreras universitarias afines al área de las artes como son: Arquitectura, Diseño y la propia carrera de Artes Plásticas. Dichas carreras tienen como requisito de ingreso la presentación de un portafolio, así como la presentación de un examen práctico in situ en donde son observadas las habilidades desarrolladas además del examen de conocimientos de ingreso a la universidad.

Así, el taller de Artes Plásticas reinicia con el propósito de ser un espacio de expresión personal, en el cuál los estudiantes descubran sus habilidades y/o las puedan desarrollar. Entendiendo por taller, la realización de una obra bajo la dirección de un maestro y que al ser parte de las actividades paraescolares con una carga horaria de 2 horas semanales, lo cual implica el establecimiento de una dinámica completamente distinta al común de las materias y por lo tanto a una planeación didáctica acorde a esta situación particular.

Aunado a lo anterior, el CBBC no cuenta con un programa de estudio oficial, por lo que para la realización de este trabajo se utilizó un programa de estudios piloto; que se elaboró dentro de la convocatoria realizada por la institución en el año 2015. Como propuesta para el taller de Artes Plásticas que se fundamenta en la Competencia Genérica: “Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros”, en la cual recaen los contenidos propuestos. Por el tipo de habilidades que se desarrollan dentro del aula se relacionan con las Competencias Genéricas: “Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de su vida”, “Asume una posición personal y objetiva, basada en la razón, en la ética y en los valores frente a las diversas manifestaciones del arte”, “Analiza de manera reflexiva y crítica las manifestaciones artísticas a partir de consideraciones históricas y filosóficas para reconocerlas como parte del patrimonio cultural”, “Desarrolla su potencial artístico, como una manifestación de su personalidad y arraigo de la identidad, considerando elementos objetivos de apreciación estética” y “Comparte expresiones artísticas para reconstruir su identidad en un contexto de diversidad cultural”.

Como los contenidos que se utilizaron para el desarrollo de la planeación didáctica estaban en proceso de registro oficial; los recursos y actividades que se propusieron tenían como fundamento base el programa de estudios piloto, la experiencia profesional y la práctica docente personal. En este orden de ideas, era necesario retomar la premisa que genera Robinson (2011), quien considera necesario crear las condiciones en las cuales se pueda personalizar las circunstancias que atiendan las necesidades de los jóvenes. Por lo tanto, es importante conocer el contexto socio-cultural y la realidad de su entorno, ya que son factores que influyen en el estilo de aprendizaje e inteligencias que presentan en el momento de adquirir el conocimiento y que puedan obtener o desarrollar en el proceso educativo dentro y fuera del entorno escolar.

Contextualización y características del estudiante de Artes Plásticas.

Para conocer el contexto de los estudiantes, se observaron y registraron las características que distinguen a los alumnos del Taller de Artes Plásticas, mismas que fueron obtenidas con la aplicación de un cuestionario enfocado a conocer las particularidades más relevantes así como los diferentes estilos de aprendizaje de los mismos. Los resultados mostraron que los jóvenes que deciden pertenecer al taller, se caracterizan por ser de una clase socioeconómica media, media-baja, con bajo capital cultural manifestando una marcada preferencia hacia el dibujo.

Otras dimensiones identificadas es que dentro de sus principales motivaciones se encuentra el deseo por la superación, aprender a dibujar, aprender conceptos relacionados con el arte, reconocen el valor de la amistad, respeto, honestidad, tolerancia, empatía, responsabilidad, entre otros. También, tienden a aceptar la crítica constructiva y la utilizan para el mejoramiento de sus habilidades, aprenden rápido y usualmente están ansiosos por profundizar en el mundo del arte lo más rápido posible; incluso hay quienes manifiestan el propósito de estudiar Artes Plásticas o áreas afines. Así mismo, se reconocen como alumnos que tienen como estilo de aprendizaje la habilidad visual y auditiva principalmente. Además, suelen ser reservados; les gusta trabajar en silencio y escuchar música, les ayuda a obtener una mayor concentración en el trabajo que realizan. Por lo general, buscan lograr una perfección en el trazo, son persistentes y llegan a entender el dibujo como arte. También asisten al taller, alumnos que se perciben dotados de habilidad en el dibujo, con una fuerte influencia del dibujo estilo manga o anime generado por el gusto a la cultura coreana y/o japonesa. Para ellos, el arte es un hobby y terminan desechando cualquier conocimiento que vaya en contra de lo que a ellos les parece arte.

Existe otro grupo de estudiantes que se identifican con la subcultura gótica y se caracterizan por expresar su visión de la vida como algo oscuro, depresivo y tienden al humor negro. Estos jóvenes, se distinguen por su expresión corporal y pocas habilidades sociales; pero internamente tienen un bagaje muy fuerte que se refleja en sus trazos, pueden ser vistos como estudiantes muy creativos, sus obras giran en torno a la representación de la muerte y culto a elementos que representan y/o generan violencia.

Indistintamente al subgrupo que pertenezcan, el grueso de la población que se atiende carecen de habilidades en el dibujo por lo que su aprendizaje depende del trabajo extra clase, así como del tiempo que esté dispuesto a dedicarle al estudio del arte.

Fuente: Archivo CoBach BC

Diagnóstico sobre las innovaciones y transformaciones experimentadas en la práctica docente.

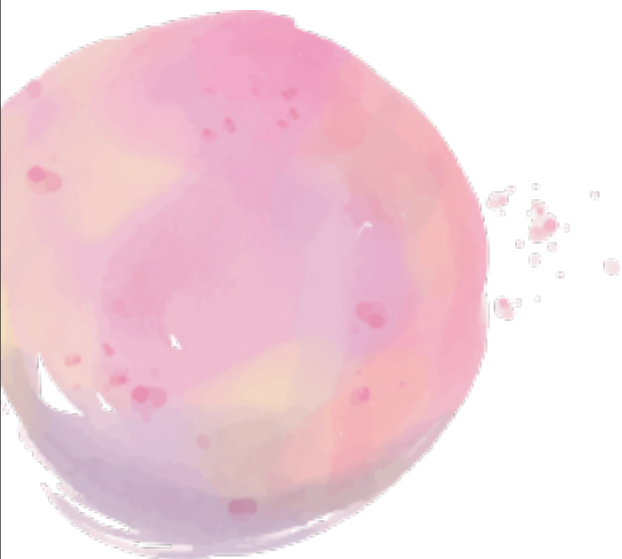
En el quehacer docente, es indispensable construir la planeación didáctica fundamentada en las teorías educativas que le dan sustento a la estrategia que se proponga; atendiendo a las características que presentan los integrantes del taller de Artes Plásticas y a los contextos socio-culturales.

Por lo anterior la propuesta que se presenta en este documento parte de la concepción de Perrenoud, quien establece que desarrollar competencias se fundamenta entre otras cosas: “En la transferencia y la movilización de las capacidades y conocimientos que no se dan sobre la marcha y que es necesario trabajarlos, involucrarlos expresamente. Eso exige tiempo, gestiones didácticas y situaciones apropiadas” (Perrenoud. 2000, p. 2).

Así como de algunas de las premisas de Howard Gardner (2013), como son: la “Importancia del esfuerzo”, considerar al “Maestro como guía” y sobre todo considerando “La confianza, cooperación y trabajo en equipo como nuevas competencias”, así como la consideración de las inteligencias múltiples que se presentan en los distintos estudiantes. Mientras que para el rol del maestro se fundamentó en la propuesta de Vygotsky (citado por Wertsch, 1998), que conciben al aprendizaje como un proceso mental en el cual, el maestro toma el rol de facilitador, mediador de ese aprendizaje; entre la realidad que vive el estudiante y los materiales que le ayudarán a darle lectura al mundo.

Como parte esencial en el diseño de la planeación, se retomó el trabajo de empoderamiento propuesto por Torres (2009), a través de la inclusión de un reglamento en positivo en donde los integrantes del taller expresaron sus necesidades para el mejoramiento del ambiente de aprendizaje, así como el aprendizaje significativo y las inteligencias de los alumnos en donde se proponen actividades de aprendizaje lúdicas (Araiza, 2013).

Las implicaciones de diseñar una estrategia didáctica, va más allá de definir los elementos que la componen. La elección conlleva a tomar en cuenta, entre otros aspectos; las condiciones físicas del aula, la edad de los jóvenes, el ambiente, tamaño del grupo, su estatus socioeconómico y el acceso a medios informáticos. También exige un reto intelectual y técnico por parte del profesor, porque el diseño de la estrategia pone en juego la experiencia del docente y la necesidad de aprender antes y durante el proceso. El reto más importante, es caminar junto a nuestros estudiantes y en ese camino aprender. En este orden de ideas, la serie de adecuaciones a la planeación didáctica tiene como objetivo lograr el máximo desarrollo de las habilidades que presenta cada estudiante, al adquirir nuevas habilidades para lograr un proceso gradual que aun cuando sea lento, se observen resultados positivos.

Estrategia didáctica

Cómo docente de artes plásticas, el desarrollo de las competencias genéricas y disciplinarias que propone la RIEMS y las que establecía el programa piloto para el Taller de Artes Plásticas I de CBBC, me llevó a observar similitud y una real concordancia literal y de propósito entre ambas; mientras que la RIEMS propone las competencias genéricas: “Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros” y “Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de su vida”. El programa de estudio piloto, establecía para el Bloque III: “Distingue y aprecia las diferencias entre el fauvismo, cubismo, surrealismo y expresionismo” e “Identifica obras artísticas correspondientes a las vanguardias artísticas”. Estos referentes fueron el punto de partida para la propuesta de intervención, y el diseño de la estrategia didáctica que corresponde al Bloque III del programa de estudio piloto que se desarrolló previamente. A continuación se describe en sus tres grandes fases: inicio, desarrollo y cierre.

En la fase de inicio de la sesión, se solicitó a los estudiantes que en equipos realizaran previamente una búsqueda en páginas electrónicas. Esto con el objetivo de conocer las características técnicas de cada una de las corrientes artísticas, haciendo énfasis en el uso y manejo del color. En el aula se utilizó la técnica de lluvia de ideas para verificar los aprendizajes previos relacionados con el manejo y dominio del color, al mismo tiempo en que se exploró acerca de los antecedentes que tienen los estudiantes con la apreciación del arte, en particular: ¿Qué pinturas conocen? ¿Quién es el autor? ¿Saben a qué vanguardia pertenecen?, etc. Estas preguntas iniciales, sirvieron de preámbulo para una presentación de diapositivas con ejemplos de obras correspondientes a las diferentes vanguardias artísticas, con estas problematizaciones se concluyó preguntando a los estudiantes: ¿Con cuál de las vanguardias revisadas en clase te identificas?. Esta pregunta final después de una hora de sesión, marcó el inicio del proyecto (producto integrador/obra) que cada uno de los estudiantes desarrollará en las siguientes sesiones del taller.

En el segundo momento de Desarrollo, se solicitó a los estudiantes que de manera individual elaborarán lo que sería su obra (producto integrador), que posteriormente sería puesta en exhibición. Para ello, el producto integrador fue la creación de una obra pictórica que reflejó las características propias de una vanguardia artística y representó una reflexión personal sobre una temática a elegir de su entorno (familia, problema social, sociedad, el yo interno, entre otros) como medio de expresión.

Debido a la estructura que presenta el Taller de Artes Plásticas, se prestó a desarrollar durante todo el semestre una educación centrada en la expresión del ser, entrelazada con los elementos esenciales para que el joven logrará las competencias señaladas, así mismo por el hecho de ser una materia enfocada en el desarrollo del ser humano, a través situaciones problematizadoras (Freire, 1969). Partiendo de las inteligencias de los estudiantes y centrada en la expresión de las experiencias, para que pueda descubrir y plasmar su realidad generando un cambio o transformación en el estudiante que repercuta favorablemente en la sociedad y su entorno (Morin, 1999). Lo anterior, se complementa con lo que establece Vygotsky (citado por Wertsch, 1998), que hace una aportación relevante al desarrollo del aprendizaje al mencionar que este inicia desde pequeños y no solamente dentro del aula. Este material nos hace reflexionar sobre los estilos de aprendizaje, por lo que las características principales son aplicables en nuestros propios alumnos que aun cuando ya han dejado de ser niños, el aprendizaje se concreta según su entorno y el número de interacciones que tengan.

A este respecto, se puede mencionar que durante las sesiones en que los estudiantes trabajaban en sus propias creaciones, se observaba la socialización que se producía entre ellos. Lo anterior se reflejaba en cada una de las obras desde la visión que cada estudiante tenía, sin dejar de expresar cada una de las características que mostraron desde el inicio del semestre. Durante todo este proceso de creación, el papel desempeñado como docente fue el identificar a los jóvenes que presentaban dificultades para entender los pilares fundamentales del dibujo como son; a) la representación de la forma y b) la incidencia de la luz sobre el objeto. Para ello, se utilizaron recursos que ayudan al joven a observar de forma distinta los objetos.

Trabajando de manera conjunta en el desarrollo del hemisferio derecho del cerebro, mismo que se encarga de realizar los procesos relacionados con la expresión para que el estudiante inicie un proceso de utilización emociones y a su vez se le facilite el aprendizaje y la expresión. Además se le solicitó al alumno que considerará la clase como un espacio en donde pudiera expresarse libremente sin el miedo a ser cuestionado sobre el resultado obtenido. De esta forma se busca que el estudiante logre cambiar la percepción que está teniendo sobre sí mismo durante la actividad y el resultado que está obteniendo, así mismo se pretende buscar la mejoraría y adaptar las estrategias de enseñanza acorde a las características que está presentando los alumnos en el momento.

Parte de la estrategia de enseñanza, son las retroalimentaciones que se generaron de manera individual en los ejercicios prácticos que se llevaron a cabo continuamente y al término del bloque. En este proceso de retroalimentación, se observan de manera conjunta a estudiantes-docente los productos terminados y se invita a la reflexión sobre los conocimientos adquiridos y representados en el trabajo realizado. Para concluir este proceso, se invitó al joven a que realizará una retrospectiva rápida de sus dibujos realizados desde un inicio, de esta manera el estudiante se percata de que aun cuando su evolución sea lenta está teniendo un cambio, hay una habilidad que se está desarrollando y por lo tanto la expresión en su trabajo presenta un cambio. El generar la pregunta directa al alumno ¿estás practicando en casa? genera una reacción inmediata y a su vez, como facilitador del aprendizaje se le hace ver al alumno que es algo notorio en su trabajo.

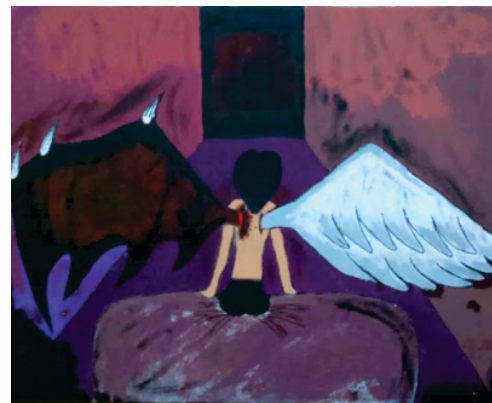
En la fase de Cierre, al término, se procedió a la presentación de la obra concluida ante el grupo. En plenaria se les hicieron las siguientes preguntas: ¿Qué significado tiene la obra?, ¿Representa lo que el autor quiere expresar?, ¿Cómo se puede mejorar, desde el punto de vista técnico?. Estos cuestionamientos produjeron diversas reacciones, desde la total apertura a la crítica constructiva, hasta la falta de aceptación a las mismas. Sin embargo en todas las ocasiones los estudiantes mostraron respeto absoluto por cada una de las obras, reconocieron la necesidad de mejorar tanto las habilidades propias como las técnicas que han puesto en práctica. Como se muestra en las siguientes evidencias fotográficas:

Exposición en la biblioteca "Ricardo Flores Magón", actividad de cierre del Taller de Artes Plásticas ciclo 2015-2.

Trabajo colaborativo por alumnos del taller de artes plásticas ciclo 2016-1.

Productos de aprendizaje surrealismo.

Productos de aprendizaje surrealismo.

Referente a la evaluación del aprendizaje asociado a la experiencia didáctica, mismo que requiere de una retroalimentación continua en el caso de las Artes Plásticas por su diseño instruccional. Al término del semestre escolar, se realizó una exposición en la Biblioteca del plantel en donde se exhibieron los trabajos; lo cual tiene como objetivo el fomentar la cultura y el arte en la comunidad; y a su vez, fomentar la seguridad para poder iniciar un cambio de percepción sobre sí mismo. Según la ocasión, se realizan actividades en donde se fomentan el trabajo en equipo y la cultura, donde los estudiantes tienen la oportunidad de expresarse libremente bajo ciertas directrices en donde se aplican los conocimientos adquiridos y su visión sobre el entorno, sociedad o algún tema específico.

A manera de Conclusión.

La enseñanza basada en competencias propone un enfoque centrado en el alumno, esta premisa, es el eje central de la planeación didáctica que incluye a la estrategia didáctica, los recursos, técnicas y al proceso de evaluación. Mientras que las competencias a desarrollar representan los propósitos de los aprendizajes propuestos en el programa de estudios piloto. Es indispensable señalar que la contextualización adquiere un papel relevante, así como las características de los estudiantes que se atienden para lograr hacer una conexión entre los distintos estilos de aprendizaje y las diferentes habilidades que tienen los alumnos. Con el objetivo de poder contrastarlos con nuestra práctica docente; asumiendo los resultados obtenidos con una actitud crítica, objetiva y abierta para enriquecer el diseño y los instrumentos que mejoren nuestra planeación. Guiando a los estudiantes en la asimilación de los contenidos y que se vean reflejados en el entorno en el que ellos se desenvuelven.

Esta experiencia ha sido enriquecedora debido a que las actividades propuestas dieron resultados que reorientaron el trabajo docente. Lo anterior, se reflejó en las aportaciones que hicieron los estudiantes y coincidieron en la necesidad de contar con un espacio adecuado; en especial, en generar el ambiente que los envuelva en el arte, (quieren vivir y respirar arte) un lugar en donde relajarse y hacer lo que les gusta bajo normas propias que buscan un acercamiento y una sana convivencia dentro y fuera del aula. También, se observó que los jóvenes se atreven a dar y recibir críticas sobre el trabajo con un propósito de mejora, así como hacer preguntas de cualquier índole en el aula.

Estas experiencias fueron la pauta en un cambio radical, en la percepción del espacio y en la labor como mediador del conocimiento. El ambiente que se percibe desde el exterior del aula y los resultados que se obtienen se puede observar al finalizar el ciclo escolar, como son: la actitud reflexiva y crítica, la apreciación de las artes que en conjunto, son algunas de las habilidades y valores que propone la enseñanza basada en competencia. Con esta experiencia se pueden consolidar y cumplir con los preceptos establecidos en el perfil de egreso.

Referencias

Araiza, A. (2013). "Textos de Araiza" Guanajuato México. Documento base en la formación del Diplomado en Competencias Docentes. Universidad Autónoma de Sinaloa.

Castro, J., Jpcastro.(2011, Enero 13). Sir Ken Robinson: ¡A iniciar la revolución del aprendizaje!. (archivo de video). Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=zuRTEY7xdQs>

Delfinespro (2011, Diciembre 13) Gardner H. Redes No114 "De las inteligencias múltiples a la educación personalizada" (archivo de video) Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=DUJLIV0ki38>

Entrevista con Philippe Perrenoud. "El Arte de Construir Competencias" (Paola Gentile y Roberta Bencini, Septiembre, 2000) Universidad de Ginebra. Original en portugués en Nova Escola (Brasil), pp.19-31.

Freire, P. (1969). "La pedagogía del oprimido" pp 50 a 68

INEGI. (2016). Información para niños. Recuperado de <http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/bc/poblacion/>

"La importancia del arte en la educación". (Colombia, 10 de Agosto de 2012). El Universal. Recuperado de <http://www.eluniversal.com.co/suplementos/viernes/la-importancia-del-arte-en-la-educacion-87023>

Morín, E. (1999). "Los siete saberes necesario para la educación del siglo XXI". UNESCO pag. 15-20

Torres, A. (2009). "La educación para el empoderamiento y sus desafíos". Sapiens. Revista Universitaria de Investigación, Junio-Sin mes, 89-108.

Werscht. (1998). "Vygostky y la formación social de la mente" Paidós.