

#CIMIE18

LA MARCHA DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Zaragoza, 5 y 6 de julio de 2018

La Educación Artística En El Siglo XXI: Nuevas Adaptaciones En El Aula de Primaria

Resumen:

El texto tiene como principal finalidad compartir un nuevo enfoque sobre la enseñanza de la educación artística que incide en el bloque curricular de la educación audiovisual desconocido hasta hoy en día. Busca contribuir a la necesidad de reflexionar sobre la sincronización y la concordancia entre el currículo vigente y los planes de estudios de los futuros maestros (Barredo, Colen y Arino, 2013; Fontal, Ibáñez, Martínez y Rivero, 2017). Y presenta como ejemplo el enfoque educativo dialógico, activo, participativo y contemporáneo basado en imágenes con el que se plantea la asignatura de Creación Audiovisual y Cultura Musical, impartida en el 3º curso del grado de Educación Primaria en la universidad de Valladolid.

Palabras clave: Educación artística, creatividad, cultura visual, pensamiento en imágenes

1. Objetivos o propósitos:

Se torna necesaria la reflexión sobre el cambio de posicionamiento de la educación artística, que huye de una visión estática, únicamente basada en el dibujo y busca una educación artística activa que planteé retos a los estudiantes sobre el pensamiento basado en imágenes y la cultura visual. La innovación y el desarrollo curricular continúan siendo en la actualidad uno de los principales temas de investigación en Educación Artística (Viadel, 2011; Fontal, 2016). Sin embargo, no podemos olvidar que para conseguir que todo ello se materialice en las aulas de educación primaria es fundamental la formación inicial de los maestros, que debe capacitarlos para lograr que los alumnos de su etapa alcancen los objetivos curriculares (De Juanas et al., 2009; Perrenoud, 2010).

En este sentido, la comunicación aborda el tratamiento curricular de la cultura visual dentro de la educación artística en la etapa primaria y expone una práctica docente desarrollada en 3º de grado de Educación Primaria, que plantea propuestas sobre cómo trabajar estos contenidos con los futuros docentes (Koster, Brekelman, Korthagen y Wubeels, 2005; Pesquero et al., 2008).

2. Marco teórico:

Organizado por:

Atrás quedaron las enseñanzas estáticas y unidireccionales para emprender un nuevo camino dialógico y participativo que implique al alumnado y lo convierta en un sujeto discente que construye, crea y reflexiona. A lo largo de la última década hemos sido testigos de la transformación sufrida por parte del área de educación artística tanto en su presencia dentro del currículo escolar como en sus bloques de contenido (Educación audiovisual; Expresión artística; y Dibujo geométrico). El primero de los bloques incide de forma específica sobre la imagen, sus características, usos, recursos y finalidades, donde las tecnologías tendrán un peso importante, dadas las aportaciones que éstas suponen en la cultura visual (Fontal, Martín y García, 2015). En base a los contenidos se detallan los siguientes criterios de evaluación:

1. Distinguir las diferencias fundamentales entre las imágenes fijas y en movimiento clasificándolas siguiendo patrones aprendidos.
2. Aproximarse a la lectura, análisis e interpretación del arte y las imágenes fijas y en movimiento en sus contextos culturales e históricos comprendiendo de manera crítica su significado y función social siendo capaz de elaborar imágenes nuevas a partir de los conocimientos adquiridos.
3. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de manera responsable para la búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y en movimiento. (Real Decreto, 126/2014, p.19402).

Es importante destacar como la legislación enuncia la necesidad de comprender el significado y la función social de esas imágenes, que sirven como medio de expresión de ideas, pensamientos y sentimientos. Por ello, el ser humano no debe estar alejado del desarrollo de sus facetas artísticas, pese a las limitaciones existentes en la normativa educativa actual, que establece la educación artística como una materia optativa dentro de una de las etapas más significativas para el desarrollo del ser humano como es la educación primaria. Por lo tanto, puede no ser impartida, sí así lo consideran las Comunidades Autónomas y los centros en el ejercicio lícito de sus competencias. Esta situación ocurre a pesar de que los organismos y asociaciones internacionales buscan reforzar las identidades, los valores personales y sociales y la diversidad cultural a través de la Educación Artística (Viadel, 2011).

3. Metodología:

Pensamos en imágenes y esta es una de las premisas que establece nuestra base de trabajo, tan cierta como que somos capaces de comunicarnos con ausencia textual y que las nuevas generaciones pertenecen a una era que narra a través de la fotografía en las redes sociales. En la última década nos hemos sumergido en un “cambio cultural y un re-posicionamiento del valor de la palabra y de la imagen como transmisoras de conocimiento e información” (Vicente, 2008, p. 69). La transformación de la cultura contemporánea es también implementada en la práctica, evolucionando procesualmente hacia una enseñanza basada en el gran desconocido de los bloques para los estudiantes de grado, la educación

audiovisual. Pese a que las generaciones actuales han vivido inmersos en esta innovación tecnológica, en su periodo formativo ha permanecido ausente. Este cambio no significa que se disocien los contenidos, ya que los fundamentos del dibujo y el color son básicos para la comprensión del lenguaje visual (Fontal, Marín y García, 2015). Marín (2003, p.9) ilustra la convivencia de las partes en la materia:

La educación artística incluye muy variadas estrategias y sistemas de creación de imágenes y objetos, como la fotografía, el vídeo o la computadora; comporta el uso de materiales [...]; incorpora una importante carga de conceptos, teorías y argumentos que permiten comprender y dialogar con mayor profundidad sobre los sentimientos y significados de gran variedad de fenómenos y acontecimientos visuales; y despliega su interés no solo sobre las obras de arte o las técnicas artísticas tradicionales, sino también sobre un amplio abanico de imágenes y artefactos de diferentes épocas y culturas, cotidianos y extraños, duraderos y efímeros...

Metodológicamente las propuestas que se trabajan dentro del aula tienen que ver con esta variedad de los contenidos, tratando las prácticas desde el punto de vista de la creatividad, del pensamiento divergente y del carácter sorpresivo de las mismas, buscando proporcionar nuevas estrategias de creación. Es por ello, que debemos plantearnos cómo podemos despertar en el alumnado la motivación y el interés por la materia, a la vez que les ayudamos a descubrir sus potencialidades. La metodología de trabajo que se sigue en la asignatura trata de crear un clima abierto y activo que dé lugar al diálogo y la co-construcción del conocimiento, estableciendo las bases pedagógicas enunciadas por Freire (1971). A través de las propuestas prácticas se facilitan las herramientas necesarias para comenzar un trabajo colaborativo o individualizado, tratando de trabajar el pensamiento en imágenes. Entre las actividades formuladas en el aula, destacamos:

- 1) La lectura de imágenes intuitiva y objetiva, junto a un análisis material, informal e interpretativo de las mismas.
- 2) La creación de una poesía visual.
- 3) La elaboración de una pieza audiovisual sobre alguna competencia de la etapa primaria, implicando un guion, rodaje, creación sonora y montaje.

Algunos de los objetivos propuestos en la asignatura son:

- Aprender a observar. Pensar conscientemente sobre lo que vemos y fomentar el pensamiento crítico.
- Profundizar en el significado de la imagen. Mirar, interpretar y comunicar sobre lo que vemos.
- Utilizar la imagen como medio de expresión
- Fotografiar para comunicar una idea y provocar emociones y sensaciones
- Trabajar con los elementos morfológicos y sintácticos de los discursos audiovisuales.
- Sensibilizar a los alumnos con las TIC como medio de trabajo en el aula.
- Redefinir en el alumnado un nuevo concepto de Educación Artística adaptado al siglo XXI, que implique nuevas estrategias artísticas para el conocimiento de la cultura visual.

Organizado por:

Finalmente, al tratarse de asignaturas con una parte relevante destinada a la didáctica, los alumnos no solo deben realizar las prácticas, sino reformular las actividades propuestas y definir diseños didácticos para trasladarlas al aula de primaria. Por tanto se evalúan tanto la parte práctica como la concepción de nuevos diseños didácticos. Así mismo también se evalúa la capacidad de autoevaluación y reflexión que deben desarrollar los alumnos sobre cada actividad en base al proceso creativo y la valoración crítica de la misma: ¿para qué nos sirve?, ¿qué objetivos y contenidos podemos trabajar?, ¿qué potencialidades posee dentro del aula?

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:

El trabajo con imágenes favorece las experiencias estrechamente ligadas a los procesos reflexivos, las construcciones lógicas, el pensamiento divergente, el respeto y la flexibilidad en criterios y opiniones. A su vez este sistema nos permite introducir los elementos más familiares del alumnado -dispositivos electrónicos, internet o redes sociales- como soportes o herramientas de creación. A través de sus trabajos y valoraciones tratamos de evidenciar los resultados obtenidos.

- 1) Mediante las propuestas innovadoras conseguimos que el alumnado reinterpretase las obras bajo un criterio de libertad en su creación y sea capaz de extraer su estructura didáctica:

A1. “considero que estamos muy prefijados a una serie de normas y reglas que seguir, lo que limita mucho la libre creación de cada persona”

A2. “esta actividad me ha supuesto una gran experiencia ya que pocas veces te dan la oportunidad de poder realizar una actividad “libre” dentro de los límites para poder dibujar tu propia interpretación partiendo de una frase o poesía”.

A3. “Realizando esta práctica me sentí muy cómoda puesto que la tarea a realizar tenía un componente más personal y estaba más relacionada con nosotros mismos”.

Implicaciones educativas

Esta actividad es adecuada para que los alumnos cambien su percepción hacia el papel, que suele ser mayoritariamente el uso para representaciones en 2D sobre él, y que conozcan que los procedimientos a la hora de trabajar con relieve así con la experimentación con diferentes texturas.

La reinterpretación de la obra, al ser más libre, sirve para que cada uno manifieste con libertad sus emociones y pensamientos.

He encontrado una posible relación con el currículo:

Quinto curso. Bloque Expresión artística

Contenido - El volumen en el plano. Análisis de las formas de representación según el punto de vista o la situación en el espacio.

Criterio de evaluación - Imaginar, dibujar y elaborar obras tridimensionales con diferentes materiales, recursos y técnicas

Estándar de aprendizaje evaluable - Confecciona obras tridimensionales con diferentes materiales planificando el proceso y eligiendo la solución más adecuada a sus propósitos en su producción final.

Organizado por:

Fig 1. Ejemplo de interpretación de la obra *Escalera al cielo azul en una rueda de fuego* de Joan Miró (1953), a través del volumen y la evaluación del alumno ante la propuesta.

- 2) La reformulación de la teoría permite al alumnado motivarse a través de sus intereses, incidiendo favorablemente en el proceso de aprendizaje y su disfrute de la asignatura.

Fig 2. Ejemplos de reformulación teórica sobre los planos de un audiovisual elaborada por dos alumnos.

- 3) El alumnado muestra inseguridad ante un trabajo que salga de los límites establecidos, de la zona de confort sobre la que se sustenta su preconcepto de la asignatura “pinta y colorea” (Fontal, Marín y García, 2015), sin embargo reflexionan, son críticos y superan esa fase tras el trabajo y la implicación.

A4. “Haciendo esta práctica no me he sentido muy segura, pues según se me iban ocurriendo ideas y las iba creando, se me ocurrían otras mejores pero más difíciles de plasmar en el papel”.

A5. “Al principio me sentía un poco perdida. Pienso que estamos tan acostumbrados a realizar cosas mediante instrucciones previas, de manera automatizada, sin dejarnos apenas libertad... que es normal que cuando nos mandan una tarea creativa dediquemos mucho tiempo a pensar en qué plasmar”

5. Resultados y/o conclusiones:

A lo largo de la asignatura se observa la evolución en sus trabajos incrementando su implicación e interés en las propuestas, lo que es una garantía de futuro, dado que implica el disfrute y da lugar a la transmisión de los aprendizajes adquiridos. Sin embargo, hay un aspecto no menos importante que es la transformación anímica del alumnado, no solo hacemos hincapié en el resultado de las prácticas sino que nos centramos en la observación de los grupos, la inclusión de los compañeros, los bloqueos y los logros de cada uno de los miembros del aula.

Organizado por:

La mayor gratificación del proceso, no es solo la adquisición de las competencias sino esa estimulación necesaria para generar una reverberación en el alumnado (García-Ceballos, 2016).

A7. "El audiovisual ha sido mi mayor y mejor descubrimiento; ha tenido diversas partes positivas, pensar un tema de interés y de concienciación social y la parte técnica que no habíamos tenido que poner en uso nunca. Pero creo que lo más importante es que ha unido mi grupo de trabajo, en el cual, no habíamos conseguido una armonía de trabajo en la que estuviéramos todos a gusto. Ha sido fantástico el trabajo en equipo."

A8. "Una de las partes que más me ha costado ha sido el cortometraje pero a la vez es una de las que más me ha gustado. Ha llevado mucho progreso y además en grupo exige una coordinación y compenetración para sacar adelante el trabajo."

La forma de llevar a cabo esta asignatura ha sido un punto de inflexión en la concepción del alumnado y el tipo de trabajo sugerido ha permitido un aprendizaje transversal que implica la imbricación de otras materias. Siempre que hablamos de creatividad, esta se hace extensible a cualquier competencia de la etapa educativa sea cual sea la materia base.

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo:

El presente trabajo muestra una práctica docente basada en la cultura visual como ejemplo de enseñanza adaptada al siglo XXI, pone en valor un conjunto de competencias a adquirir en la asignatura de plástica, que son relevantes para comprender la era del conocimiento contemporáneo. Así mismo conciencia y da apertura a una nueva concepción de las asignaturas artísticas y a la convivencia de las materias en pos de una mejora educativa y del desarrollo integral del alumnado aportando el ejemplo desarrollado por las presentes autoras.

7. Bibliografía:

- Barredo, B., Colen, M. T. y Arino, A. (2013). What teachers does our society need? Functions that current legislation attributes to the primary teacher and competencies that take place in their initial training. En Chova, L., Martínez, A., y Torres (Eds.), *6ª Conferencia Internacional sobre Educación, Investigación e Innovación (ICERI)*, 174- 182. España, Sevilla: IATEC.
- De Juanas, A., Fernández, P., Martín, R., González, M., Pesquero, E., y Sánchez, E. (2009). Comparative study of the evaluation of professional competencies by experienced and trainee Spanish primary teachers. *European Journal of Teacher Education*, 32(4), 437-454. DOI. 10.1080/02619760903005823
- Fontal, O. (2016). El patrimonio a través de la educación artística en la etapa de primaria. *Arte, Individuo y Sociedad*, 28(1), 105-120. DOI: http://dx.doi.org/10.5209/rev_ARIS.2016.v28.n1.47683

#CIMIE18

LA MARCHA DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Zaragoza, 5 y 6 de julio de 2018

- Fontal, O., Ibáñez-Etxeberria, A., Martínez, M. y Rivero, P. (2017). El patrimonio como contenido en la etapa de Primaria: del currículo a la formación de maestros. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 20(2), 79-95. DOI: <http://dx.doi.org/10.6018/reifop.20.1.286321>
- Fontal, O., Marín, S. y García, S. (2015). *Educación de las artes visuales y plásticas en Educación Primaria*. Madrid: Ediciones Paraninfo.
- Freire, P. (1971). *La Educación como Práctica de la Libertad*. Montevideo: Tierra Nueva.
- Koster, B., Brekelmans, M., Korthagen, F. y Wubbels, T. (2005). Quality requirements for teacher educators. *Teaching and Teacher Education*, 21 (2), 157-76.
- Marín, R. (Coord.) (2003). *Didáctica de la educación artística para Primaria*. Madrid: Pearson.
- Perrenoud, P. (2010). La formación del profesorado: Un compromiso entre visiones inconciliables de la coherencia. *Revista interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 68(24), 103-122.
- Pesquero, E., Sánchez, E., González, M., Martín del Pozo, R., Guardia, S., Cervelló, J., Fernández, P., Martínez, M. y Varela, P. (2008). Las competencias profesionales de los Maestros de Primaria. *Revista Española de Pedagogía* 241, 447-66.
- Vicente, S. R. (2008). El rol de la imagen en el mundo contemporáneo. *Huellas, Búsquedas en Artes y Diseño*, 6, ISSN 1666-8197.

Organizado por:

