

DISFRUTAR EL ARTE. La organización didáctica en torno a la obra en el caso de las artes visuales

Nélida Lastenia WALL
Dr. Juan Carlos ARAÑO GISBERT
Prof. Raúl ALESON

Esta ponencia refiere a la organización de la enseñanza del arte que utiliza la frecuentación con obras de artistas plásticos. Inicia con la presentación del tema sobre disfrutar el arte por medio del contacto y frecuentación con las obras de artistas plásticos en general, y luego se particulariza en y desde la escuela, focalizando en las oportunidades del profesor en la trama de la organización escolar.

Disfrutar el arte

El disfrute del arte se produce, también, a partir de tomar contacto con las obras de artistas plásticos, e implica que se establece una relación con el objeto en la que se advierte –independientemente del grado de profundidad– que hay algo más allá del objeto material. Este contacto¹ con obras de arte se concreta por diferentes motivaciones y circunstancias en la vida cotidiana. Cuando este contacto se repite, hablamos de “frecuentación”, que unida al conocimiento de los lenguajes artísticos aumenta la posibilidad de disfrutar del arte. A su vez, la frecuentación permite aprender el lenguaje empleando el mismo (Eisner, 1972, 1990; Hauser, 1975, 151; Barbosa, 1997, 11).

En sus diferentes expresiones, el arte se hace presente de diversos modos en la vida cotidiana. Es posible acceder a las producciones de artistas plásticos en la familia, en las calles y plazas de la ciudad, en los medios de comunicación, en lugares creados específicamente para la divulgación y distribución del arte, en la escuela, etcétera.

Pero el “disfrutar” no se resuelve sólo con pasar al frente o al lado de una obra, sino que requiere que se establezca una relación con la misma; implica realizar un acto de apropiación en el que interviene la intención. Si bien el arte se hace presente de diversos modos en la vida cotidiana, las obras de artistas plásticos pueden no ser accesibles para todos, porque además de encontrarse con la obras, se necesita una actitud para interactuar con la mismas. No se trata de un acto casual, sino que es un acto cargado de intencionalidad (Terigi, 1998, 15; Spravkin, 1996, 242; Alderoqui, 1996, 98).

Es así que, para muchos niños, la escuela sigue siendo la posibilidad de acceder a las obras de artistas plásticos, porque es donde pueden adquirir la actitud

¹ Contacto: entendido como acción y efecto de relacionarse.

necesaria para interactuar con las mismas. La escuela, institución a la que la ciudadanía le otorga el mandato de la educación *integral*, tal como expresan la Ley Federal de Educación (1993), es un espacio público en el que puede concretarse el contacto y frecuentación. El acceso al arte por medio de la escuela, podría garantizar la apropiación de estos bienes por parte de un gran sector de los miembros que componen la sociedad; tanto de aquellos que podrían acceder a esta experiencia de forma espontánea en el medio familiar, como aquellos otros cuya posibilidad estará dada por este único medio, la escuela (Spravkin, 1996, 243).

Entonces, el acceso a las producciones de arte depende de muchos factores: los espacios de producción, divulgación, difusión, y también de una educación que se puede obtener en las escuelas del sistema educativo regular.² Educación que está enmarcada en una organización escolar, con diferentes niveles de gobierno y gestión del sistema educativo.

La frecuentación con obras de artistas plásticos en y desde la escuela

Ubicada en el ámbito escolar, la frecuentación con producciones artísticas es una propuesta didáctica de los docentes para que los alumnos aprendan los contenidos del campo del arte. La enseñanza del arte requiere que se articulen diferentes campos conceptuales: la creación/producción, la percepción/análisis, y el conocimiento de la producción artístico-estética de la humanidad, comprendiéndola histórica y culturalmente (Marin Viadel, 199?, 14; Martins; Picosque; Telles Guerra, 1998, 13).

El conocimiento de la producción artístico-estética se logra por medio del “ver/mirar/ y apreciar”, que acompañados del “hacer”, concretan la articulación de los tres campos conceptuales en la enseñanza del arte. Coadyuva a la creación/producción y proporciona elementos para el desarrollo de la percepción y la capacidad analítica. Es por ello que la frecuentación con las obras de arte se evidencia como un modo apropiado para la enseñanza, y adquiere el estatus de modalidad didáctica.

La investigación

La investigación en educación artística, desde sus inicios, atiende las problemáticas que están en relación a la evolución y posibles etapas del dibujo infantil; la historia de la educación artística; la inserción de la educación artística en los diferentes niveles del sistema educativo; la formación de los profesores

² El sistema educativo argentino está organizado en “regular” y “régimen especial”. El regular es el recorrido obligatorio, y el especial atiende a las necesidades y orientaciones tales como educación rural, para sordos, adultos, grupos étnicos, artística, etc. En el caso de la educación artística, el régimen especial atiende a la formación de los profesionales del arte.

para el sistema educativo regular y el especial; la problemática de la investigación en educación artística, etcétera (Marin Viadel, R., [s.f.]; Eisner, 1990; Barbosa, 1997). En los últimos años, al modificarse el contexto de la investigación, el arte y la educación, se advierte un interés en los aspectos organizativos de la escuela y la enseñanza, que van más allá del elemento complementario necesario para particularizar el caso.

La organización de la enseñanza del arte, que utiliza la frecuentación con obras de artistas plásticos como modalidad didáctica, se presenta como una realidad compleja, que puede investigarse en el ámbito de la Organización Escolar, donde junto, a los análisis estructurales y funcionales “relativamente objetivos”, se pueden detectar componentes culturales, políticos e ideológicos, tanto en relación a la educación como al arte. Se acota el tema a las tareas que realiza el profesor de arte en la escuela del sistema educativo regular.

El caso

Organizar la enseñanza del arte en torno a la obra de artistas plásticos, le significa al profesor realizar una serie de actividades en relación a los diferentes actores de la educación artística: los alumnos, los colegas, la comunidad, instituciones educativas y artísticas.

Por una parte, propone actividades a los alumnos para que eduquen la mirada, antes, durante y a posteriori de estar en contacto físico con la obra del artista plástico. En las observaciones realizadas se advierte que el “ver/mirar” empapa todas las acciones del profesor. Así como en las clases previas a la introducción en el aula de reproducciones de obras de artistas plásticos, en todas las clases observadas durante el año escolar, se encuentran intervenciones del profesor que refuerzan la idea del “ver/mirar”. La educación de la mirada aparece como un eje de la tarea con dos operaciones recurrentes:

- El mirar *con detenimiento, a diferentes distancias*, que implica poner el cuerpo mas allá del ojo, que se reitera independientemente del tipo u origen del objeto observado.
- La *mirada compartida*, que implica compartir valores y significados con los otros.

Si bien estas miradas van dirigidas a objetos diferentes, como los que el docente hace en las pizarras y cartelera, y a las producciones de los alumnos -propias y de los compañeros- también van dirigidas las obras de artistas plásticos. Cuando este contacto se repite hablamos de “frecuentación”, que unida al conocimiento de los lenguajes artísticos aumenta la posibilidad de disfrutar del arte. Y, a su vez, la frecuentación permite aprender el lenguaje empleando el mismo. Entonces, el derecho a disfrutar del arte se concreta en la escuela con el acceso a las obras de artistas plásticos, no con el simple pasar frente a ellas, sino con el detener la mirada, hacerla cada vez más intencional, más sensible al gesto plástico y su significado.

Esta enseñanza del “ver/mirar” pone de manifiesto las intenciones del profesor; da cuenta del significado y valor que le otorga al “ver/mirar” y al apreciar obras de artistas plásticos; define sus tareas de enseñanza y el modo de llevarla a cabo. Determina las tareas cotidianas en el aula y fuera de ella, así como exigen mantener una visión global de la enseñanza en cuanto a secuenciar el antes, durante y después del contacto con la obra, y articular con las otras actividades que conforman la totalidad de la enseñanza del arte; como así también, mantener una vinculación con los ámbitos de producción y divulgación que alimente y sacie su propia necesidad de disfrutar el arte.

Además, para que estas actividades con los alumnos puedan concretarse, desde el inicio hasta la finalización del ciclo lectivo el profesor realiza en la escuela otras actividades que pueden agruparse en:

1. *Planificación de la enseñanza institucional, departamental y de curso, solo o con otros*: la planificación escolar que prevé esas actividades es el canal por el cual los niños, llevados por sus docentes, se vinculan con las obras de artistas plásticos. La aproximación a la obra de arte responde a un currículo institucional que enmarca a la planificación de la enseñanza del profesor. La planificación es una conducción hacia la acción; la anticipación de la acción se materializa en la planificación educativa, en la que el profesor, con los colegas y las autoridades institucionales, organizan la actividad escolar. En las instituciones actuales se realizan anualmente tres tipos de planes: el Proyecto Educativo Institucional (PEI); la Planificación Departamental; y el Proyecto Áulico.

2) *Gestión de la actividad en particular para la incorporación de obras de artistas plásticos a la enseñanza*, de diferente naturaleza, y con diferentes niveles de complejidad: a) *Selección de las obras artísticas*, entre lo disponible, considerar el valor pedagógico para los alumnos que van a acceder a las mismas; b) *Actividades con relación al lugar en que se muestra la obra*, que varían de acuerdo al lugar donde se va a producir el encuentro. Las gestiones, en conjunto, al ser encaradas unipersonalmente por el profesor, demandan un esfuerzo importante, de allí la importancia en considerar la organización de la frecuentación con obras de artistas plásticos como una tarea institucional.

Sobre los recursos

En este caso de organización de la enseñanza en torno a la obras de artistas plásticos, en primer lugar se hace necesario referirse a las obras mencionadas. Tanto la identificación de las mismas, acceso y selección por parte del docente, está interferida por las políticas respecto del arte y de la educación. Las del arte en cuanto a:

- las experiencias estéticas que se encuentran en desarrollo;
- las que se ofrecen al público en general;
- las condiciones de acceso que predeterminan al destinatario;
- la legitimación de la crítica y opinión.

Por otra parte, las políticas educativas también inciden en la posibilidad de incorporar la frecuentación con obras de artistas plásticos a la enseñanza del docente, tanto en cuanto a la modalidad didáctica, como en cuanto a la disponibilidad de las obras de artistas plásticos. Encontramos entonces que:

- Se priorizan determinadas áreas de contenidos de la enseñanza en desmedro de otras, entre las que se encuentra el arte, las áreas prioritarias regulan la distribución desigual de los recursos. Esta se advierte, por ejemplo, cuando la sala de informática –de por sí limitada en cuanto a equipamiento– tiene prioridad de empleo para las clases de matemáticas, ciencias básicas y naturales. La posibilidad de acceder al arte digital o digitalizado queda totalmente restringida o nula.
- Las medidas que cada vez reducen más los espacios en los que se desarrollan actividades de enseñanza al predio de la escuela.

Cuando se trata de las experiencias estéticas y del consumo cultural, las políticas respecto del arte interfieren tanto en las posibilidades del docente de incluir a su práctica la modalidad didáctica de la “frecuentación”, como en la disponibilidad de las obras para la selección de aquellas que incorpora a la enseñanza.

Para finalizar, la organización didáctica de la frecuentación con obras de artistas plásticos, está guiada y orientada por las intenciones, valores y significados que el docente tiene sobre el arte, la educación, la organización de la enseñanza, y de la frecuentación como modalidad didáctica en particular. Pero las tareas del profesor que organiza la enseñanza, están interferidas tanto por las políticas respecto del arte como por las políticas educativas en general, que definen los propósitos y objetivos, tareas y recursos, así como la delimitación de los espacios de decisión en cuanto a las posibilidades de los niños de disfrutar el arte por medio de la frecuentación con obras de artistas plásticos.

Bibliografía

ALDEROQUI, Silvia: *Museos y escuelas: socios para educar*, Buenos Aires, Editorial Piados, 1996.

BARBOSA, A. M.: *Arte- educação: leitura no subsolo*, San Pablo, Cortez Editora, 1997, p.199.

BARBOSA, A. M.: “La educación artística. La reconstrucción social a través del arte”, en *Perspectiva*, revista trimestral de educación comparada, N° 124, OIE, 2003,

<http://www.ibe.unesco.org/International/Publications/Prospects/ProspectsPdf/124s/bars.pdf>.

CABRERA SALORT, R.: “El yo de la educación artística (una visión curricular)”, La Habana, s.e.,2001.

- CALVO, Silvia Liliana: "La extensión educativa: una propuesta para el público escolar", en Alderoqui, Silvia: *Museos y escuelas: socios para educar*, Buenos Aires, Editorial Paidós, 1996.
- EISNER, E. W.: (1990) *El ojo ilustrado*, Buenos Aires, Paidós, 1998.
- EISNER, E. W.: *La escuela que necesitamos*, Buenos Aires, Amorrortu Editores, Paidós, 1990, p. 94.
- EISNER, E.: "La educación es un proceso para convertir el cerebro en mente". Ponencia del especialista en el coloquio internacional que se desarrolla en el CNA, 2002.
- EISNER, E. W.: *La escuela que necesitamos*, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1990.
- HAUSER, A.: *Sociología del arte*, 2 t, Madrid, Ediciones Guadarrama S.A., 1975.
- LEON, A.: *El museo. Teoría, praxis y utopía*. Madrid, Ediciones Cátedra, 2000, p. 378.
- MARIN VIADEL, R.: "Didáctica de la Expresión Plástica o Educación Artística", Capítulo IV, Tesis Doctoral, Universidad de Granada, s.f..
- MARTINS, M. C.; Picosque, G.; Telles Guerra, Ma. T.: *Didática do ensino de Arte. A língua do mundo: poetizar, fruir e conhecer arte*, São Paulo, FTD, 1998.
- SPRAVKIN, Mariana: "Enseñar Plástica en la Escuela: conceptos, supuestos y cuestiones", en Akoschky, J. y otros: *Artes y escuela, Aspectos curriculares y didácticos de la escuela artística*, Buenos Aires, Editorial Paidós, 1998.
- TERIGI, F.: "Reflexiones sobre el lugar de las artes en el curriculum escolar", en Akoschky, J. y otros: *Artes y escuela, Aspectos curriculares y didácticos de la escuela artística*, Buenos Aires, Editorial Paidós, 1998.
- TERIGI, F. y Diker, G.: *La formación de maestros y profesores. Hoja de ruta*, Buenos Aires, Paidós, 1997.