

Arte y actividad: cómo desarrollar estrategias interactivas para lograr un compromiso con el arte en la clase de lenguas extranjeras

María Florencia Pédéflous

mafpedeflous@gmail.com

El presente trabajo apunta a describir de qué manera la inclusión de estrategias interactivas con obras de arte, puede ser un vehículo válido y motivante para el aprendizaje de lenguas extranjeras. Se trata en primer lugar de acercar a los alumnos al arte partiendo de simples tareas de observación y de recorrer un camino que conduzca a una producción “artística”, considerada ésta como forma de expresión personal. No se busca en este caso la “calidad” artística, sino más bien la posibilidad de dar libertad a la imaginación de los alumnos. El material comunicativo- lingüístico necesario se proporciona intencional e incidentalmente a través de tareas de “andamiaje”. Dicho material deriva de la obra observada pero no se circunscribe a la misma; se trata también de que el alumno sea capaz de descubrir el vínculo entre la obra de arte y su propia vida y con el mundo que lo rodea. La resolución de tareas intermedias que conducen a la producción final implica trabajo individual, en pares, en pequeños grupos y puestas en común. La evaluación es realizada en forma constante por el docente y/o entre pares.

De acuerdo a los objetivos que describiremos más abajo, podríamos encuadrar las siguientes actividades dentro de una perspectiva constructivista- social y una visión comunicativa de la lengua; dentro del mismo se tomará un abordaje de la enseñanza basado en un tema (*Topic-based*). No lo llamaría “*blended learning*” dado que el objetivo en este caso no es incorporar conocimientos específicos sobre técnica del arte, ni siquiera su historia; más bien se trata de aprender inglés a través del arte y de este modo enriquecer los horizontes culturales y personales de los alumnos.

Las actividades que plantearemos están relacionadas con las obras de arte de diversos modos, a saber:

- Involucran observación detenida; atención a los detalles; descubrimiento de metáforas; identificación de elementos diferenciales en /entre la/s obra/s a trabajar; localización de indicios que las vinculan con el tema de la lección; hallazgo de relaciones entre lo visto/ representado y la vida y/o entorno del alumno.
- Las respuestas discursivas o no discursivas de los alumnos obligan a volver a la obra en busca de detalles, como si se tratara de un texto escrito.
- Las obras de arte, sobre todo las pictóricas, podrían ser asimiladas a textos narrativos o descriptivos entre otros, por lo tanto su análisis puede servir de plataforma para el trabajo con textos verbales.
- Por último, la relación con la obra de arte se hace además evidente cuando los alumnos se comprometen en intercambios lingüísticos disparados por la observación directa o por el recuerdo de experiencias y emociones suscitadas por la obra de arte.

Posibles objetivos de una clase de lengua extranjera que importa la mediación del arte:

- Fomentar la curiosidad y una actitud favorable hacia el arte.
- Alentar a los alumnos a tomar tiempo para observar una obra de arte con creciente atención a los detalles.
- Lograr que los alumnos entren en contacto con los potenciales significados de una obra de arte, por Ej. informar sobre la identidad de su autor y reflexionar sobre la propia.
- Facilitar medios para que los alumnos establezcan conexiones significativas entre la obra de arte, su vida y su entorno.
- Ayudar a que los alumnos puedan realizar sencillas interpretaciones de obras de arte y alentarlos a producir respuestas discursivas y no discursivas.

- Usar la lengua extranjera para involucrarse en interacciones significativas en su intento por lograr una comprensión de la obra observada, las producciones o resultados propios y de sus pares, según el caso.
- Seguir instrucciones y resumirlas o parafrasearlas para sus compañeros, de ser necesario.
- Desarrollar estrategias de negociación de significado (explicar, hacer preguntas, pedir aclaraciones/ explicaciones, justificar respuestas, etc).
- Activar o aprender vocabulario relevante para participar activamente en interacciones que giran en torno a la obra /s propuesta/s.
- Desarrollar estrategias para abordar una obra de arte (explorar el uso del color, forma, uso de metáforas, ritmo, etc).
- Utilizar la imaginación y creatividad libremente para expresar sentimientos y opiniones.
- Alentar el sentido de comunidad dentro del grupo al compartir trabajos, sentimientos y experiencias.
- Fomentar el pensamiento crítico al comparar y contrastar obras de arte con producciones propias o las de sus pares; emitir una opinión y poder justificarla.

Cómo estructurar la lección

Las actividades se basan en dos pilares fundamentales:

- 1- La observación detenida de la/s obra/s de arte;
- 2- El compartir resultados a través de comentarios, puestas en común y pequeños debates.

Se toma como punto de partida un tema sobre el cual girará la lección o proyecto, por ejemplo “Identidad”:

Se elige una obra o varias que se presten para el tema y que se adapten al nivel de complejidad comunicativa/ cognitiva de los alumnos. Los alumnos deberán ser guiados para detenerse a observar la/s obra/s en cuestión; deberán explorarlas y hallar indicios sobre los posibles intereses, miedos, ideas, gustos del artista, en fin, cualquier detalle identitario.

Confeccionarán un registro de elementos relevantes por medio de pequeños dibujos (formas, objetos, etc) o palabras sobre los mismos.

Para activar/ aprender vocabulario relevante al contenido de la obra y poder utilizarlo en actividades subsiguientes, se propone una sopa de letras. Luego de resolverla y comparar resultados, los alumnos deben determinar en qué obra si son varias o en qué lugar de una en particular, se hallan los objetos, etc mencionados.

Para alumnos más avanzados, se puede leer una serie de pensamientos sobre el artista o del artista sobre sí mismo y continuar con el mismo procedimiento de búsqueda de indicios en las obras, comentarios y cierre. En este caso también estarían involucradas estrategias de lectura comprensiva.

Por último, se pide a los alumnos que elaboren una tarea final de producción personal, utilizando en primer lugar recursos estéticos: completar imaginativamente una plantilla con parte de un cuadro de un determinado pintor estudiado, utilizando recursos discutidos en clase, donde los alumnos deben proporcionar también algún indicio sobre su identidad; realizar una pequeña producción “en el estilo de... (Nombre del artista), teniendo en cuenta el tema de la identidad y el nuevo contenido aprendido en la clase. En esta etapa, se hace evidente el uso de la imaginación, la creatividad y la divergencia en cuanto no hay una respuesta correcta sino múltiples posibilidades. Esta tarea a su vez, sirve como disparador de nuevos debates.

La lección / sesión termina con una instancia evaluativa donde los alumnos completan una grilla; en este paso se pone nuevamente en evidencia el doble propósito de la lección. Posibles preguntas para este propósito están relacionadas con: cuánto inglés utilizaron; qué tipo de estrategias/ conocimientos incorporaron; si les gustaron las actividades, si repetirían una actividad similar, dificultades que encontraron y finalmente y para cerrar su propia evaluación si aprendieron algo nuevo sobre sí mismos y sobre sus compañeros.

En una clase sucesiva se podría trabajar con la vida del artista y su obra en el contexto histórico de su época.

Desde luego es infinita la variedad de actividades que se pueden diseñar y crear para cumplir con los objetivos propuestos más arriba y otros que podrían agregarse a la lista. Debe tenerse en cuenta que las actividades propuestas son para realizar dentro del aula. Innumerables posibilidades nos abren las TICs y las visitas a galerías de arte o a museos de cualquier tipo.

Conclusión

La inclusión de obras de arte en la clase de lengua extranjera es recomendable dado que: agrega variedad a las clases habituales; los temas y selección de obras pueden adaptarse a distintos estilos de aprendizaje; diversos niveles de dominio de la lengua extranjera y todos los grupos etáreos, desde pequeños niños hasta adultos. Permite la adaptación a temas que requieran mayor o menor demanda afectiva/ cognitiva/ comunicativa de acuerdo a la experiencia de vida y con la lengua extranjera por parte de los alumnos. Por lo expuesto anteriormente, es pertinente diseñar actividades que se muevan en un continuo de menos a más personales, con el propósito de crear una atmósfera de seguridad progresiva en que los alumnos sean capaces de aceptar riesgos para expresarse libremente e imaginativamente sin temor a ser juzgados.

Se incluyen los siguientes anexos:

Anexo 1: secuencia de actividades a ser desarrollada en un período de 1h 30min a 2 h reloj. Edad y nivel de ingles de los alumnos: adolescentes y adultos con un nivel de lengua extranjera mínimo B1 CEFR (= Pre Intermedio).

Anexo 2: Fase evaluativa: grilla para el alumno

Anexo 3: Fase evaluativa: grilla para el profesor.

Anexo 1: Secuencia de actividades

1) Students (SS) have a close look at the selected pictures and find any information they can obtain about the painter: his interests, worries and any other details they might notice. They then record the evidence by drawing a small picture or writing a word. Students share their findings with their partners.

2) SS work with the letter soup to find the following words connected with the artist's works.

Shapes (Pic.____)

letters (Pic.____) numbers (Pic.____) symbols (Pic.____)

eyes (Pic.____) machines (Pic.____) arrows (Pic.____)

buildings (Pic.____) people (Pic.____) stars (Pic.____)

LETTER SOUP

S	Y	M	B	O	L	S	N	M	A	P
N	S	K	L	R	E	B	D	A	L	E
F	T	L	I	E	T	U	S	C	E	O

L	A	N	E	S	T	I	H	H	T	P
A	R	R	O	W	S	L	A	I	T	L
T	S	S	P	I	R	D	P	N	E	E
A	N	I	M	T	S	I	E	E	R	S
B	H	E	Y	E	S	N	S	S	S	N
C	R	O	S	S	B	G	C	A	G	S
N	U	M	B	E	R	S	E	N	T	S

3) SS are told to have a closer look at the paintings and put a number next. Look at the words you found and then say in which painting/s 1, 2, 3 and/ or 4 you can see them. Fill in the brackets above.

4) SS are directed to read the ideas below and make comments based on a new close look at the pictures.

<p>.</p> <p>Xul Solar wanted to express his inner self in his paintings. (Did you find any evidence of this in the pictures?)</p>
<p>He wanted to make visible the invisible. (What can this refer to? Did you find any evidence in the pictures?)</p>
<p>.</p> <p>“The world is there to be discovered, at least in dreams and ancient myths”. Did you notice this in any of his pictures? If so, how did he show it?</p>
<p>.</p> <p>Xul Solar often used bright colours, shapes and geometrical symbols, simple structures and often, words. (Why, do you think?)</p>
<p>He painted landscapes and architectural designs. (Did you see any? What were they like?)</p>

He developed a lasting relationship with a group of modernist writers and painters, **Jorge Luis Borges, Oliverio Gironde and Leopoldo Marechal** were some of them. (Do you know any works by these people? Can you find any **parallels with their work?**)

In Xul Solar's style

By now, SS are expected to have gathered reasonable information about some of Xul Solar's interests, views and worries. They now produce their own work based on "Xul Solar's style". They can choose from the following activities:

- 1) Make a picture or sketch in the painter's style. Your work should give clues about your interests, likes, fears represented in the elements we discussed above. Add some new elements of your own. Or,
- 2) Look at part of a painting by Xul Solar, and complete the missing portion by adding the kind of elements we discussed above. Remember your completed work should reflect your interests, likes, fears, worries, etc. (A choice of two possible paintings to complete is given to students).
- 3) Once SS have finished their production, they are asked to share their work with their partners to find similarities and differences; to discuss which of the elements present in Solar's paintings they have used; what they have added and how they have managed to express their identity.

1)

Pareja, 1923. (Pintura)

2)

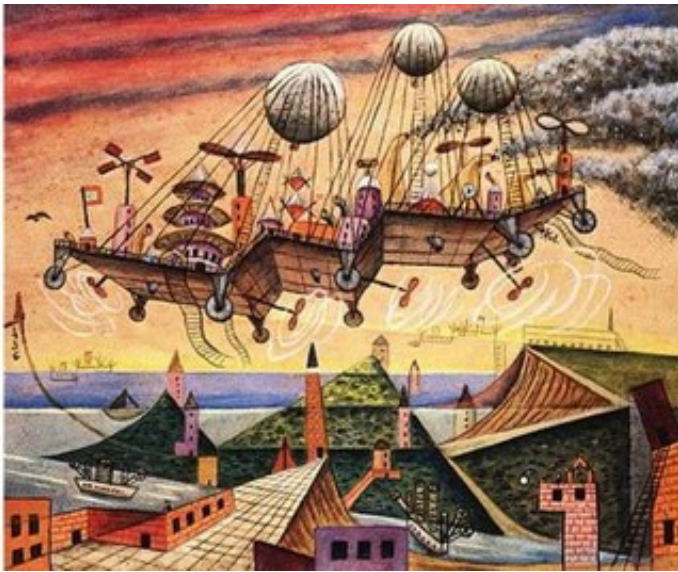
Puerta del Este, 1935. (Pintura)

3)

Rótulo, 1960 (Pintura)

4)

Vuel Villa, 1936 (Pintura)

Plantillas a ser completadas por los alumnos en la actividad final

Anexo 2: Fase Evaluativa

Grilla para el alumno

Elegí la respuesta correspondiente:

1- ¿Te gustó trabajar con obras de arte?

Mucho Me dio lo mismo No mucho

2- Las actividades propuestas te parecieron ...

Aburridas Interesantes Divertidas

3- ¿Te gustaría repetir este tipo de actividad?

Sí Pronto No

4- ¿Utilizaste el (inglés)? ¿Cuánto?

Todo lo que pude A veces Muy poco

5- ¿Qué dificultades encontraste a lo largo de la lección?

.....

6- ¿Descubriste algo nuevo sobre vos?

.....

7- ¿Descubriste algo nuevo sobre tus compañeros?

.....

Anexo 3: Fase Evaluativa

Grilla para el profesor.

Preguntas guía:

Sobre el proceso de aprendizaje

¿Motivé a mis alumnos adecuadamente para lograr que se comprometieran con las actividades propuestas? ¿Logré sostener esa motivación? Si lo logré, ¿qué medios facilité? Si no, ¿qué modificaciones podría incluir la próxima vez que decida un abordaje desde el arte?

¿Cómo quedó evidenciado el proceso de aprendizaje a través de las actividades propuestas? ¿Lograron mis alumnos tomarse el tiempo necesario para observar las obras de arte?

¿Pudieron mis alumnos seguir mis instrucciones?

¿Lograron mis alumnos comprometerse en interacciones significativas para comprender las obras de arte observadas?

¿Qué estrategias aplicaron para negociar significados? ¿Para comprender la obra de arte?

¿Utilizaron el (inglés) para resolver problemas? ¿Cuánto? ¿Cómo?

¿Utilizaron su imaginación? ¿Cómo se evidenció?

¿Se sintieron en un entorno seguro? ¿Pudieron expresar sentimientos y opiniones? ¿Se mostraron respetuosos con el trabajo de sus pares?

Manejo de clase y materiales

¿Elegí algún tipo de ubicación especial para mis alumnos?

¿Se pasó música? ¿En qué momento? ¿Para qué?

¿Fueron claras mis instrucciones?

¿Fue la elección de obras adecuada de acuerdo a la edad y nivel de (inglés) de mis alumnos?

General

¿En qué medida pudieron las producciones finales reflejar los conocimientos ganados sobre las obras de arte observadas/ el tema tratado? ¿Qué tipos de comentario hicieron mis alumnos cuando compartieron sus producciones?

¿Qué tareas fueron efectivas de acuerdo a mis objetivos y qué se puede mejorar para una próxima lección basada en obras de arte?

Bibliografía

Csikszentmihalyi, M., & Hermanson, K. (1995). "Intrinsic Motivation in Museums: Why Does One Want to Learn?" *Museum News*, 74(3), 34-37, 59-61 Consultado semana julio 21-27 en

https://class.coursera.org/artactivity-001/wiki/Week_Two_Required_Readings Consultado semana Julio 21-27, 2014 en

Gardner, H. (2012). "In a Nutshell." Consultado semana 14-20 Julio, 2014 en <http://howardgardner01.files.wordpress.com/2012/06/in-a-nutshell-minh.pdf>

Hein, G. (1999). "Is Meaning Making Constructivism? Is Constructivism Meaning Making? The Exhibitionist, 18(2) 15-18. Consultado semana Julio 14-20, 2014 en

http://www.george-hein.com/downloads/Hein_isMeaningMaking.pdf

Hubard, O. (2006) "Activities in the Art Museum." NAEA Advisory, 1-2. Consultado semana Julio 14-20 Julio, 2014 en https://d396qusza40orc.cloudfront.net/artactivity/readings/Hubard_ActivitiesintheArtMuseum.pdf

Madan, C. & Singhal, A.(2012). "Using Actions to Enhance Memory: effects of enactment, gestures, and exercise on human memory" Consultado semana Julio 14-20, 2014 en <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3536268/>

Pau, S. (2012) "Come Out and Play: Material Bingo and Games for Learning." *Inside/Out*. The Museum of Modern Art. Consultado semana Julio 14-20, 2014 en https://www.moma.org/explore/inside_out/2012/04/11/come-out-and-play-material-bingo-and-games-

Hubard, O. (2007). "Complete Engagement: Embodied Response in Art Museum Education." *Art Education*. (November, 2007), pp. 46-53. Consultado semana Julio 27- Agosto2, 2014 en https://d396qusza40orc.cloudfront.net/artactivity/readings/Hubard_CompleteEngagement_color.pdf

Thirteen ed online. Workshop: Constructivism as a paradigm for teaching and learning. What does constructivism have to do with my classroom? " Consultado semana Julio 14-20, 2014 en http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/constructivism/index_sub2.html