

El arte en la educación. La importancia de los talleres artísticos en Prepa Ibero

Flores Romero, Carlos

2019-06-28

<https://hdl.handle.net/20.500.11777/4263>

<http://repositorio.iberopuebla.mx/licencia.pdf>

EL ARTE EN LA EDUCACIÓN
LA IMPORTANCIA DE LOS TALLERES ARTÍSTICOS EN PREPA IBERO

Carlos Flores Romero

Prepa Ibero Puebla

Décimo Coloquio de Profesores Preparatorias Ibero

28 de junio de 2019

EL ARTE EN LA EDUCACIÓN

LA IMPORTANCIA DE LOS TALLERES ARTÍSTICOS EN PREPA IBERO

Resumen

En la educación actual se intenta hacer conciencia y reflexión sobre la enseñanza artística, no solamente se enseña para aprender o tener conocimientos técnicos, sino para inculcar valores y formar la personalidad.

El arte tiene gran importancia en la educación. Introducir a educadores y estudiantes en la ardua y fascinante tarea de la creatividad, la sensibilidad, la apreciación artística y la expresión, contribuye a enriquecer el espíritu creativo y social de la persona.

En la Prepa Ibero Puebla se ofrecen los talleres artísticos de Música, Canto, Teatro, Baile Latino, Baile Coreográfico, Fotografía, Pintura y Dibujo.

Introducción

En el arte, la mano nunca puede ejecutar cualquier cosa más alta de lo que el corazón puede imaginar.

Ralph Waldo Emerson

Hoy, la educación se limita a saber, no se preocupa mucho por sentir y casi nada por hacer. Solo es la acumulación de conocimientos o saberes para pasar exámenes o evaluaciones. Uno de los grandes problemas de la educación en México es que no se le da la importancia apropiada al arte, y en los distintos niveles educativos únicamente se limitan a ocuparlo como relleno de festividades y celebraciones, además, se da poca oferta a talleres artísticos, no se cuenta con los maestros capacitados y, en algunos casos, la maestra de Sociales, Matemáticas o Español, da la clase de Arte, sin demeritar estas áreas.

Desde la Prepa Ibero se intenta hacer conciencia y reflexión sobre la enseñanza artística, no solamente se enseña para aprender o tener conocimientos técnicos, sino para inculcar valores, formar la personalidad y fomentar la evolución del pensamiento creativo.

Por tal motivo y como menciona E. Eisner en su libro *Educación la visión artística* (1972: 8): “El Arte es el componente esencial de la educación en todos los niveles”.

El arte es de vital importancia en la educación porque desarrolla la expresión creativa natural que toda persona trae consigo, y estimula tanto las cualidades como los valores sociales, morales y la autoestima. Además, tiene la finalidad de introducir al profesor y al alumno en la ardua y fascinante tarea de la creatividad, la sensibilidad, la apreciación artística y la expresión; factores que contribuyen al espíritu creativo y social del individuo.

Es un medio lógico para adquirir habilidades manuales y del pensamiento. Las actividades intelectuales y creativas generan campos de frecuencia en el cerebro, y el ejercicio constante de las actividades artísticas incrementa las frecuencias, optimizando las habilidades manuales y del pensamiento.

También genera nuevas conexiones interdisciplinarias y transversales, es decir, la relación con otras materias y academias curriculares.

Desarrollo

En la Prepa Ibero Puebla se ofrecen talleres artísticos de Música, Canto, Teatro, Baile Latino, Baile Coreográfico, Fotografía, Pintura y Dibujo.

La Música crea en el alumno excelentes fuentes de frecuencias armónicas, distingue ritmos y armonías, favorece su pensamiento matemático, convoca a la inteligencia emocional y determina un estado de alerta que repercute en la capacidad escolar de poner atención; se abre la posibilidad de experimentación en la ejecución de los instrumentos.

Al practicar el canto los alumnos desarrollan su capacidad auditiva, vocal, expresiva y sensitiva. Se dice que las personas que tararean generan claridad de pensamiento y alimentan positivamente su confianza y autoestima. En el taller de Canto se intenta que los estudiantes se expresen libremente y conozcan sus capacidades vocales, en distintos géneros musicales.

En Teatro se pretende que los alumnos conozcan sus capacidades de actuación, desenvolvimiento escénico, improvisación y habilidades del manejo del espacio (en este caso: el escenario), se fortalecen sus emociones y sensibilidad y, sobre todo, se promueve un autocontrol de la personalidad.

Mediante el Baile se favorece en el estudiante: la integración grupal; el desarrollo de la inteligencia kinestésica, es decir, el conocimiento de los movimientos de su cuerpo en un espacio; se afina la integración de los hemisferios cerebrales porque necesita mucha coordinación y ritmo y, también, sus actos armónicos crean oxigenación, o sea, la facultad de expulsar toxinas, lo cual tiene impacto en su bienestar emocional. Asimismo, se busca que el alumno tenga autoconfianza y libertad creativa para una mejor expresión oral y corporal.

La Pintura tiene varios efectos en el alumno: favorece la sensibilidad, la percepción y la comprensión geométrica, y desarrolla la inteligencia espacial y el discernimiento a la belleza subjetiva. Aparte de experimentar con las técnicas, se busca que el estudiante fomente la creatividad y expresividad en sus pinturas y que, a través del color, se pueda distinguir sus diferentes estados de ánimo; esto mediante una sugerencia de la psicología del color.

La Fotografía es una herramienta que es parte de la vida diaria. Las nuevas tecnologías hacen que al alumno le favorezca el aprendizaje multisensorial: afina la habilidad de abstracción, y se relaciona a un nivel personal y cotidiano. En la actualidad es considerada un arte; no solo se trata de tomar fotos, sino de fomentar el sentido creativo y la capacidad de asombro ante momentos diarios, de experimentación y expresión de sus imágenes.

El Dibujo es la representación gráfica más cercana a una idea, por esto el estudiante experimenta libremente sus habilidades de percepción y de representación en diversos soportes y materiales. Es el lenguaje gráfico mediante el cual, en ocasiones, se refleja involuntariamente el subconsciente y el Yo interno, es decir, manifiesta la personalidad de quien lo realiza; es el medio ideal para transmitir sus emociones, sentimientos e ideas creativas.

Como acertadamente lo considera Kandinsky (1990), el proceso creativo refleja la necesidad interior a partir de tres momentos:

1. El artista ha de crear lo que le es propio (personalidad)
2. Ha de expresar lo propio de su época (estilo)
3. Ha de expresar lo que es propio del arte en general (esencia).

Muchas veces resulta difícil internarse en el discurso formal del arte, pero algo sí es seguro: es necesario que el artista cultive su sentido visual y también su interior, para que no solamente actúe como receptor de impresiones externas.

En todos y en cada uno de los talleres hay diferentes modos de hacer que los alumnos desarrollen sus capacidades físicas y mentales. Una manera importante del arte es la experimentación en cualquiera de sus formas porque procura en el estudiante: la estimulación del sistema biológico celular y neuronal, optimiza las facultades y sistemas del pensamiento, rompe los límites naturales del aprendizaje, promueve un estado de atención y escucha, estimula la salud física y mental y, sobre todo, busca que el alumno encuentre una armonía integral. Estas mejoras provocan una satisfacción vital, así, el estudiante se siente feliz.

Se ha comprobado que la experimentación en el arte disminuye la agresividad, mejora la sensibilidad y favorece las relaciones personales. Es, sin duda, una oportunidad que la educación actual no debe desaprovechar.

En los talleres artísticos se fomenta el *pensamiento creativo*, gobernado por el *hemisferio derecho* de nuestro cerebro; no solo se considera el *pensamiento lógico*, que rige el *hemisferio izquierdo*. El pensamiento lógico es convergente, racional, vertical, lineal, un único camino una única respuesta, lo cual deja muy limitados a los alumnos. En cambio, el pensamiento creativo es divergente, lateral, no lineal (Guilford, 1950), es decir, varios caminos, varias respuestas. Se busca combinar ambos pensamientos. Además de utilizar el razonamiento y la lógica, el alumno tiene que conocer sus capacidades sensitivas y, sobre todo, expresivas.

Hay que considerar el valor positivo de lo diferente: fomentar diferentes procesos y diferentes resultados, diferentes capacidades y diferentes soluciones, diferentes modos de actuar y de expresarse.

Como menciona García (2011:14), los proyectos de la educación actual se resumen en que la escuela debe promover en forma equitativa:

1. EL SABER (acumulación de conocimientos)
2. SABER SER (formación humana y social)
3. SABER HACER (habilidades y práctica).

Conclusión

El arte ofrece un medio lógico y la posibilidad de hacer este aprendizaje, además de integral y efectivo, algo divertido, armónico y natural.

Desarrollar en el alumno su sistema censo-perceptual-creativo, por el cual aprende con todo su cuerpo, es decir, con sus sentidos (vista, oído, gusto, tacto, olfato); con su psicomotricidad, sus habilidades creativas y el juego. Todo ello con base en su afectividad.

No hay que olvidar que todo invita a pensar que la nueva educación es aquella en la que la experiencia educativa emerge de ejercicios interactivos, interdisciplinarios y sensoriales, como la vida que nos rodea, con el poder para llevar a los estudiantes a trabajar con todas sus capacidades.

Bibliografía

- Arnheim, R. (1999). *Consideraciones sobre educación artística*. España: Paidós.
- Dalley, T. (2001). *El arte como terapia*. España: Herder.
- Díaz, C. (2007). *La creatividad en la expresión plástica*, México: Paidós.
- Eisner, E. (1972). *Educación la visión artística*. España: Paidós.
- García, R. (sep.-dic. 2011). "Modelo Educativo Basado en Competencias: Importancia y Necesidad". *Revista Electrónica Actualidades Investigativas en Educación*. 11(3), 1-24. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/447/44722178014.pdf>
- Guilford, J. (1994). *Creatividad y Educación*. España: Paidós.
- Hargreaves, A. (2000). *Una educación para el cambio, reinventar la educación de los adolescentes*. España: Octaedro.
- Kandiski, V. (1990). *De lo espiritual en el arte*. México: Premia.
- Marty, G. (1999). *Psicología del arte*. España: Pirámide.