

La educación artística del adolescente en la construcción de paz mediante una producción sostenible

Oropeza Ramos, Lorena

2022-07

<https://hdl.handle.net/20.500.11777/5342>

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

**LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA DEL ADOLESCENTE EN LA CONSTRUCCIÓN
DE PAZ MEDIANTE UNA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE**

Lorena Oropeza Ramos

Prepa Ibero Tlaxcala

Décimo Tercer Coloquio Interinstitucional de Profesores de Preparatorias

23 de junio de 2022

Resumen

A la materia de artes en la Educación Media Superior no se le asigna un valor numérico generado una desventaja en el rendimiento de los estudiantes y por consecuencia en su formación. La creatividad, emociones, conservación de costumbres y tradiciones y su participación en la historia y sociedad hacen de las artes una herramienta educativa fundamental para formar personas de paz, capaces de construir comunidad, de apropiarse de espacios públicos y ser seres conscientes de su medio ambiente lo cual resulte en producciones sostenibles, reduciendo, reciclando y reutilizando; emitiendo un mensaje de concientización sobre el consumo y sus efectos en el medio ambiente para que otros se sumen a esta gran labor.

Palabras clave: Educación, Adolescente, Arte, Paz, Sostenibilidad

LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA DEL ADOLESCENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ MEDIANTE UNA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE

La pospandemia ha hecho reflexionar en lo verdaderamente importante: la armonía familiar y social, así como el cuidado del planeta, del país, del estado, la colonia, la Tierra. No importa la licenciatura, maestría o doctorado de formación que los estudiantes elijan, la relevancia radica en la formación de seres críticos de la situación mundial y del impacto que ellos pueden tener para mantener un desarrollo de una vida sostenible.

La adolescencia, según la Organización Mundial de la Salud, es considerada como el crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la etapa adulta; durante este crecimiento se conforma de manera paralela el desarrollo físico, cognitivo, psicológico y socioemocional. Por ello es muy importante considerar todos y cada uno de los cambios que suceden en esta etapa, así como las características generales que reflejan, ya que solo así se pueden comprender desde dónde trabajar con ellos. Ejemplos los principales cambios que los adolescentes sufren:

- Fisiológicos: alcanzan su capacidad reproductiva, así que existen cambios hormonales que afectan sus estados de ánimo.
- Psicológicos: miran de manera diferente la vida, sus retos y la manera de enfrentarla.
- Sociales: piensan de manera diferente ya no aceptan tan fácilmente lo que los adultos les dicen, se relacionan entre sí para generar un sentido de identidad y pertenencia, los amigos son más importantes que su familia, aprenden para el amor. Les gusta agradar a los demás y ser reconocidos. Freud observó que regularmente se vuelven antisociales de los otros miembros de la familia, son volubles y adoptan nuevos estilos de vestir o peinarse de manera determinada y rápida
- Cognitivos: su capacidad crítica se incrementa, organizan los conocimientos adquiridos, les interesa investigar y participar, construyen nuevas combinaciones de conocimiento, identifican problemas y dan soluciones; realizan la elección de una carrera.

Algunas de las características que poseen de manera individual son: la construcción de su identidad, la necesidad de independencia, contradicciones en su conducta y cambios de

estado de ánimo, conflicto con los padres, son egocéntricos, les importa el prestigio, sostienen ideales de líderes de grupo; el yo se defiende transformándose en odio-amor, dependencia-rebelión, respeto y admiración. Miedo al ridículo, idealismo, les aqueja el sufrimiento, quieren ayuda, padecen ansiedad y culpa. Otras características hacia los demás son: ser hostiles y no cooperativos, niegan sus sentimientos, no confían en los padres o en la política, se enfrentan con la autoridad, no aceptan órdenes ni mandatos, defienden los derechos y la justicia social.

Ahora bien, no se debe dejar pasar por alto los retos que hoy en día enfrentan como la ausencia de disciplina escolar y familiar, la falta de comunicación en sus casas, la separación de sus padres, no tener límites, la falta de afecto y confianza, no ser aceptados, no ser escuchados, no ser respetados, coartarles el derecho a tener sus propios intereses y valores, estereotiparles como peligrosos y conflictivos. No encontrar razón o sentido de aprender, falta de sentido en la escuela, confusión en la elección vocacional.

Si aunado a todo lo anteriormente descrito se analiza el contexto en donde se desarrollan, se puede observar que los adolescentes tienen un mundo virtual sin límites donde encuentran binomios difíciles de identificar: realidades-fantasías y verdades-falacias; donde su mayor medio de información son las redes sociales a las cuales se encuentran conectados alrededor de dieciséis horas al día, por lo que su visión del mundo estará sujeta a estos medios, que por lo regular construyen percepciones sociales acordes a los intereses dominantes.

Este indicador pone el punto donde se deben retomar los nuevos retos que les permitan el desarrollo crítico de su pensamiento para que no sean consumidos por la masa y sean personas libres y felices como lo menciona Albert Ellis (1962), quien declara que la mayoría puede literalmente “elegir” ser felices si entiende la dinámica pensamiento-emoción que rige la mente por lo que son capaces de tomar sus propias decisiones para formarse como personas felices y se constituyan seres de paz .

Educación artística en los adolescentes

La educación artística se ve envuelta en una serie de cambios y caminos a explorar, al igual que se ha visto inmersa la sociedad pospandémica, debido a que hoy las mayorías

están expuestas a la internet y a los medios digitales: “Es muy difícil negar hoy las virtualidades que ofrecen los programas educativos que se apoyan en las artes” (Pérez, 2002, p.297), por lo que es importante redimensionar en qué medida las tecnologías y los dispositivos crean relaciones más horizontales y flexibles en el arte.

Por otra parte, el arte antisistémico disuelve la división entre la producción y el consumo, concibiéndose como una esfera de actividad de autorrealización creativa, más que un trabajo academicista, dejando atrás la idea que el arte es un gasto, al contrario, es un recurso para el desarrollo de la economía, atrae inversiones y genera empleos (Yúdice, 2002).

La educación artística debe de cambiar de posición en las currículas académicas, ya que existe una ascendente producción artística mediante las tecnologías digitales; esta nueva formación los hace emprendedores independientes, *trendsetters*, *techsetters*, actores claves en la sociedad de la información y el conocimiento. Además, los adolescentes aportan medios de expresión muy diferentes -desde el baile hasta el dibujo, desde la pintura tradicional hasta la pintura electrónica- las mismas estrategias profundas subyacentes (Matthews y Jessel 1993) que deben ser consideradas en una formación integral con las formas actuales en que los jóvenes consumen y se agrupan para crear y comunicarse mediante el arte y la tecnología.

En esta visión educativa ellos calibran las acciones exploratorias y expresivas, el énfasis, la intensidad, la duración y la fuerza, como el resultado de pautas emocionales y la construcción activa del mundo empleando una amplia gama de medios. Abriendo paso no solo a visitas a museos, teatros, sino produciendo talleres, ferias, festivales, espectáculos, editoriales independientes, a fin de conocer sus autodescripciones; una nueva estructura metodológica que los arroje a la creatividad e innovación, insertándolos en una sociedad productiva pero que disfruta de lo que ama hacer.

Con la integración de un pensamiento crítico y creativo, consciente de los alcances ambientales que puede llegar a impactar sus producciones artísticas en el plano social y ambiental, se buscan no solo retomar la temática, sino optimizar el empleo de los recursos naturales para reducir la huella ambiental.

La sostenibilidad del arte está en la reutilización, el reciclaje y la reducción de la contaminación y la toxicidad de materiales cero amigables con el medio ambiente, el respeto al contexto y no alterar el paisaje natural, por el contrario, sumar a éste la intervención artística que muestre, eduque, perdure, sensibilice al espectador para aportar en el cuidado

del mundo, todo ello para una alternativa de producción profesional y económicamente sostenible.

Construcción de paz

Los conflictos bélicos en la historia han sido el escenario de las violencias más inhumanas para la sociedad y el lenguaje es una de las dimensiones más vulneradas, por ser el mecanismo simbólico primario mediante el cual se interpretan las emociones y las realidades. Tal como lo sostiene Carvajal (2018), las personas necesitan interpretar su historia para superarla y poder enfrentar sus consecuencias, esto es, resistir con ayuda del arte.

Así que el arte y la cultura son un derecho y también una prueba para litigar derechos, derechos de víctimas que han sido calladas, olvidadas. Como un derecho de memoria, de la verdad, sirve para emancipar, para ser duros y firmes defendiendo los ideales, las formas de pensar y los valores de un individuo, comunidad o nación.

La importancia de la educación artísticas en la construcción de la paz, permite descubrir el talento artístico y la capacidad para cambiar la realidad social, generando procesos de convivencia comunitaria desde una perspectiva horizontal como iguales con saberes distintos, pero con una misma visión generar la posibilidad de cambiar la violencia y la desigualdad social y construir en comunidad el arte sostenible.

Resultante de lo descrito en el documento es importante demostrar que la historia marca en el tiempo que la tecnología y los adolescentes han cambiado en lapsos cortos y se han adaptado a las circunstancias que se han presentado, no así la educación, por lo que es necesario pensar en la educación emancipadora donde el arte y la cultura sean parte de una nueva y actual propuesta para mirar el arte como una industria productiva que permeé la sensibilidad del cuidado del medio ambiente bajo la sostenibilidad y la construcción de paz.

Referencias

- Bajardi, A., & Rodríguez, D. Á. (2013). Contribuciones de la educación artística a la construcción de la identidad profesional docente: competencias básicas y comunicativas/Arts education contributions to the construction of teacher professional identity: basic and communicative competences. *Historia Comunicación Social*. Recuperado de: http://dx.doi.org/10.5209/rev_HICS.2013.v18.44266
- Butler, T., y Bowdom (2017). *50 clásicos de la Psicología*. España: Editorial Sirio, S.A.
- Matthews, J. (2002) *El arte de la Infancia y a adolescencia: la construcción del significado*, España: Ediciones Paidós Ibérica S.A.
- Pérez, M. (2002). La Educación a través del arte en la Educación Social: Los espacios laborales y la investigación en educación a través del arte. *Pedagogía social: revista interuniversitaria*. Número 9.