

INTEGRARTE: PROPUESTA DE ENSEÑANZA DE LOS LENGUAJES ARTÍSTICOS A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA

Juan Carlos Valverde Arce¹

Palabras claves: Lenguajes Artísticos, Educación artística, Arte y cultura, Integrarte, Arte integrado.

INTRODUCCIÓN

INTEGRARTE es una propuesta de enseñanza de los lenguajes artísticos de acción general y específica, que responde a la necesidad de generar recursos metodológicos y didácticos para los docentes de arte.

El presente trabajo forma parte de mi tesis de investigación de licenciatura en educación Artística de la ENSFJMA² donde toda la información que sirvió para la construcción de la propuesta fue obtenida a través de las sistematizaciones de mi ejercicio pedagógico docente en instituciones educativas privadas y estatales con estudiantes de secundaria desde el año 2015 al 2018, seleccionando así, técnicas, recursos didácticos y metodológicos acordes a la propuesta.

INTEGRARTE esta sustentada con aportes teóricos de Vygotsky, Orff y otros, cuyos conceptos relacionados a las estrategias didácticas han sido fundamentales para el desarrollo de habilidades artística en los estudiantes. La utilización del aprendizaje basado en proyecto, el manejo de un eje histórico cultural que actúa como hilo conductor entre los lenguajes artísticos y la interdisciplinariedad curricular, buscará crear la integración de las artes, ocasionando en los estudiantes un sentimiento de pertenencia, entusiasmo, intriga y motivación por su proyecto, despertando el interés y estimulando su creatividad e imaginación.

La propuesta metodológica fue analizada, evaluada y validada a través de un cuestionario por 100 educadores especializados en la enseñanza del área de educación artística en instituciones educativas privadas y estatales de Lima Metropolitana.

OBJETIVOS

Visibilizar a INTEGRARTE como una propuesta metodológica y didáctica, viable, pertinente y apropiada para la enseñanza de los lenguajes artísticos orientado a estudiantes del nivel secundario

Describir las características de los encuentros pedagógicos en la implementación e integración de los lenguajes artísticos con recursos teóricos, didácticos y metodológicos.

Despertar el interés de los docentes de educación artística, por la investigación en la integración de los lenguajes artísticos.

METODOLOGÍA

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo; es decir únicamente pretende medir y recoger información de manera independiente o grupal sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, Hernández (2014) menciona “busca especificar las propiedades, características y perfiles de personas, grupos, procesos, objetos, objetos, o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”.

Este estudio se concretiza en describir las características fundamentales que debe tener la propuesta “INTEGRARTE” para la enseñanza de los lenguajes artísticos en estudiantes de secundaria.

¹Maestrando en ciencias de la Educación mención docencia universitaria en la UEGV, licenciado en Educación Artística de la ENSFJMA, con más de 10 años de experiencia docente y académica, con amplio ejercicio laboral en arte integrado en instituciones educativa públicas y privadas. Actualmente docente nombrado en la I.E. 3037 Gran Amauta.

²Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas.

La metodología que propone INTEGRARTE es mediante el aprendizaje basado en proyectos, en ese sentido Hernández F. y Ventura M (1992) mencionan que el alumno es el protagonista de la acción educativa y el docente se encargará de conducir este aprendizaje.

“El aprendizaje basado en proyectos es un método pedagógico que involucra a los estudiantes de una manera activa en su aprendizaje al pedirles que investiguen la respuesta a alguna pregunta o problema del mundo real y luego creen una solución concreta. En todo este proceso, la comunidad escolar reflexiona sobre qué, cómo y por qué están aprendiendo. Finalmente, los estudiantes presentan sus proyectos a una audiencia mayor”. (2020, Educacion)

Así también la propuesta se refuerza mediante un eje transversal histórico cultural, brindándole tanto de conocimientos como de aprendizajes significativos que le serán de una gran relevancia en su vida diaria.

Tenemos muy claro que no todos los estudiantes trabajan de la misma manera, o al mismo ritmo, ni que todos tienen las mismas capacidades para alcanzar un nivel determinado de competencia; por ello cada alumno podrá trabajar de acuerdo a sus capacidades y virtudes, puesto que prima más el trabajo en proceso y esfuerzo diario que el resultado final, tal como se menciona: *“lo prioritario no es desarrollar determinadas habilidades, destrezas o técnicas, sino lo que se busca es que los niños y las niñas puedan familiarizarse con los diferentes lenguajes artísticos: explorando, experimentando e improvisando para así desarrollar, a través de un proceso lúdico, la expresión creativa”* (MINEDUC, 2002).

DESARROLLO

Problemática

Es indiscutible que la educación artística genera interés en diversos contextos educativos, sin embargo, el área de arte y cultura en algunas instituciones educativas no ocupa un lugar importante en las currículas. Aunque ya en el Perú se vienen realizando investigaciones respecto al tema, y el interés por abordar el arte como un proceso integrado de interdisciplinariedad que ha ido creciendo, pero que el resultado en la práctica todavía no es significativo.

Si bien existen algunas investigaciones sobre la integración de los lenguajes artísticos, existen pocas evidencias sobre las estrategias de enseñanza de los cuatro lenguajes artísticos y la integralidad de las mismas. Creo que esta dificultad ha sido abordada de manera poco relevante en los últimos años y ahora ya tomada en cuenta en forma parcial, tal como lo intentó el ((MINEDU), 2008) en su propuesta de arte integrado del año 2008, donde comprende un conjunto de conocimientos y actitudes, los mismos que están interrelacionados entre sí: las artes visuales, la danza, la música y el teatro. El ((MINEDU), 2008) Además, dada su complejidad, en muchos casos, aún siguen siendo prácticas reproductivas de danza, teatro, música y artes plásticas, por separado.

Marco teórico

En el proceso de investigación y realización de nuestra propuesta didáctica de enseñanza de los lenguajes artísticos tomaremos a L. Vygotsky, como una de nuestras bases teóricas, el cual menciona que el individuo es un ser social y por intermedio del uso e interacción con su realidad mediante el lenguaje regula al individuo en pensamiento y acción. La simbiosis de los individuos mediante el lenguaje hace un instrumento de acción y no solo de comunicación. Menciona también que la interacción con su entorno social posibilitara su aprendizaje.

Según Ros (2004), en su artículo el lenguaje artístico, la educación y recreación de la revista Iberoamericana de Educación nos da a conocer su conclusión pedagógica con respecto al aporte y postulado de Vigotsky: “es necesario ampliar la experiencia del niño si queremos brindarle una sólida base para su creatividad.”(p.5)

Tras los postulados vigotskianos, creemos que el individuo es eminentemente social, de la misma manera la integración de los lenguajes artísticos aportan a la necesidad de desarrollo de la imaginación del niño tomando

al ambiente que lo rodea como inspirador de aprendizaje. Es así como nuestra propuesta de enseñanza busca mantener la parte social de interacción con su entorno fortaleciendo su aprendizaje.

Otro teórico que refuerza nuestra propuesta de la investigación es Orff el cual creó un sistema amplio de educación musical, donde brinda ideas al maestro a través de propuestas pedagógicas que estimulan una natural evolución musical del estudiante. El método de enseñanza musical Orff, refuerza la intención de proponer a los estudiantes crear y recrear secuencias rítmicas manifestando así de manera natural y espontáneo su sentimiento estimulando lo sensorial de lo cotidiano y lo real. Con este método el estudiante tendrá una capacidad creativa más espontánea a través del ritmo, la melodía, la armonía y timbre, dándole la posibilidad de improvisar y crear secuencias rítmicas utilizando instrumentos de percusión y a su vez el mismo cuerpo como instrumento.

Los lenguajes artísticos

Las expresiones artísticas o también denominadas en el sistema educativo como lenguajes artísticos, se definen como medios de simbolización que el ser humano manifiesta de manera natural y que tienen como finalidad expresar las ideas del mundo y de la sociedad, mediante diversos recursos, como la plástica, la música, el teatro y la danza.

Según el docente Padilla (2002), por medio de los lenguajes artísticos “el ser humano es capaz de exteriorizar sus ideas, sentimientos y emociones, expresando en sus creaciones su cosmovisión”. Es así que se establecen como medios para representar la realidad, en que los sujetos expresan sus características personales, sus gustos e intereses reflejando en parte su identidad y cercanía con el contexto social.

Además se constituyen como hábitos naturales que están presentes en la vida cotidiana de los sujetos, como cantar, bailar, dibujar, entre otros. Esto permite que muchas veces las personas se identifiquen a través de una melodía, un ritmo musical, una danza, demostrando así que se conectan con su interior, sus pensamientos e imaginaciones.

Integración de los lenguajes artísticos

¿A qué nos referimos con el término lenguajes artísticos? Con ese término hacemos alusión a sistemas de comunicación que nos permiten manifestar nuestros sentimientos, emociones e ideas. Así como el lenguaje verbal hace uso de la lengua o idioma que se adquiere culturalmente gracias a una capacidad lingüística innata, los lenguajes artísticos se valen de otros medios (gestuales, gráficos, plásticos, musicales, etcétera) y tienen sus propios códigos (elementos y principios). A través de los diversos lenguajes que pensamos el mundo y al simbolizarlo, lo vamos comprendiendo. (Minedu, 2013) p.9

Entender el lenguaje artístico como diferente, revaloriza la forma natural de los niños al utilizar el arte para la comunicación y la interacción, la relación que tienen con los objetos y su manipulación para expresar.

La integración de los lenguajes artísticos tiene por finalidad desarrollar la sensibilidad, la creatividad y el pensamiento crítico de los estudiantes para reconocer, valorar y apreciar las características de su cultura y de otras. Además brinda oportunidades en las que expresan sus gustos, emociones y sentimientos mediante diferentes lenguajes artísticos como las artes plásticas, la danza, la música y el teatro de títeres entre otras.

Según la Ruta de la Educación Artística (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 2006) se concibe la idea de la “integración de las artes” como una forma de trabajo en donde cualquiera de los lenguajes artísticos: teatro, danza, música o plástica, pueden ser el punto de partida, el eje central alrededor del cual giran los otros lenguajes, o bien, servir de apoyo y enriquecer el proceso que se sigue en las otras áreas para finalmente, entre todas, formar un todo.

Realmente los lenguajes artísticos no siempre tienen límites claros entre sí y pueden encontrarse en ocasiones totalmente integrados. Esto sucede significativamente en muchas de las distintas manifestaciones del arte tradicional; tomemos como ejemplo el caso de las danzas peruanas, en las cuales se puede apreciar una presencia narrativa tal que el límite con el arte dramático casi no se distingue, sin enfatizar en los vestuarios y demás elementos visuales o la estrecha relación discursiva con el aspecto musical.

DE LA PROPUESTA

INTEGRARTE, es un trabajo de investigación que está conformada por 16 encuentros pedagógicos, divididos en 2 grandes bloques, el primer bloque abarcará las técnicas básicas de los lenguajes artísticos vinculadas al proyecto y el segundo bloque abarcará la parte creativa y propositiva del estudiante en el ejercicio artístico, tomando como eje transversal de hecho histórico cultural la época de la prehistoria cuyo título tentativo será: "El hombre primitivo un hombre naturalmente creativo".

La propuesta tiene una metodología basada en aprendizaje por proyectos, buscando la integración de los lenguajes artísticos de una manera interdisciplinaria; de esta manera, los estudiantes tras aprender una serie de técnicas artísticas básicas en torno al arte de la prehistoria tendrán en sus manos la posibilidad de llevar a cabo el proyecto por su propio interés y motivación. Con este tipo de metodología se quiere llegar a un alumno capaz de expresar su valoración respecto a un tema escogido, que pueda expresarse a través de una representación artística, defendiendo sus argumentos y su obra final.

La peculiaridad del proyecto está en que, en algunos encuentros pedagógicos se deberán trabajar por lo menos dos de los lenguajes artísticos, interrelacionándose entre sí; es decir usar la integración de los lenguajes artísticos para la generación de experiencias significativas en los estudiantes y no como disciplinas definidas y aisladas.

La propuesta metodológica y didáctica INTEGRARTE, proporciona las siguientes matrices de formas y procedimientos.

PROPUESTA METODOLÓGICA INTEGRARTE

DIMENSIONES	FORMA
Cognitivo	<ul style="list-style-type: none"> Contextualización de la época de la prehistoria. Danza creativa inspirada en la prehistoria. Ensamble rítmico de la prehistoria con material reciclable. Construcción y propuesta de guion dramático de la prehistoria. Construcción de una Escenografía inspirada en la prehistoria, usando técnicas visuales.
Procedimental	<ul style="list-style-type: none"> Realización de 16 encuentros pedagógicos cuyo eje histórico cultural será de la prehistoria. Creación de diferentes materiales didácticos basándonos en el eje histórico de la prehistoria.

De por sí cada lenguaje artístico es amplio y único, por lo que integrarlos en su totalidad es un gran reto. Por ello, se ha considerado algunos indicadores y técnicas artísticas básicas, posibilitando un producto artístico que al final será ensamblado en una muestra de arte:

LENGUAJE ARTÍSTICO	PROCEDIMIENTO / INDICADORES	TÉCNICAS ARTÍSTICAS BÁSICAS	PRODUCTO ARTÍSTICO
Arte Visual	<ul style="list-style-type: none"> Elabora manifestaciones artísticas con aplicación de pigmentos de manera creativa. Construcción de una Escenografía básica usando técnicas visuales. 	<ul style="list-style-type: none"> Círculo cromático de colores ocre o tierra. Creación de un mural con la técnica de positivo y negativo usando colores ocres o tierra. Organización para la construcción de una cueva prehistórica usando materiales reciclables. 	Cuevas prehistóricas
Arte Musical	<ul style="list-style-type: none"> Compone a través del uso de diversas técnicas artísticas rítmicas. Ensamble rítmico con material reciclable. 	<ul style="list-style-type: none"> Rítmica con 4 materiales reciclables (latas, piedras, baldes de plástico, palos).³ Ensamble rítmico de manera grupal. 	Ensamble rítmico con material reciclable
Artes Escénicas (Teatro y Danza)	<ul style="list-style-type: none"> Juegos dramáticos. Crea y construye su personaje plasmándolo en una pequeña obra dramática. 	<ul style="list-style-type: none"> Creación y recreación de escenas con una dramaturgia inspirada en los 4 elementos de la naturales (Fuego, aire, agua y tierra) 	Ensamble teatral
	<ul style="list-style-type: none"> Expresa Corporal mediante movimientos danzarios. Danza creativa. 	<ul style="list-style-type: none"> Danza creativa inspirada por los 4 elementos artísticos (Música, Danza, pintura rupestre y Teatro). Interrelación de la danza en el hecho social del hombre primitivo. 	Danza creativa

CONCLUSIONES

Consideramos que INTEGRARTE es una propuesta de enseñanza motivadora y viable, porque permite a los estudiantes tener un nivel de logro satisfactorio en el aprendizaje de los lenguajes artísticos (Arte Visual, Artes Escénicas, Arte Musical) cuyo propósito es generar en los estudiantes actitudes de experimentación, búsqueda, descubrimiento, participación y construcción.

³Se propone estos 4 materiales reciclables por ser percutivos y ayudan al ensamble rítmico de la propuesta; no se descarta la incorporación de otro elemento.

Aunque el proyecto contempla la utilización de un eje histórico cultural como hilo conductor del ejercicio artístico, la elección del tema puede ser propuesto por los mismos estudiantes.

Se establece la importancia de trabajar de manera interdisciplinaria con todas las áreas educativas, creando así un proyecto aplicable a cualquier ámbito educativo, ayudando al estudiante a un aprendizaje más significativo, motivándolo a analizar y proponer en el proceso creativo de la muestra final.

Mediante este trabajo de investigación tratamos de orientar y motivar a los docentes de arte a seguir proponiendo proyectos de integración de los lenguajes artísticos.

FUENTES DE REFERENCIA

- (MINEDU), M. d. (2008). *Programa curricular del área de educación artística*. Lima: MINEDU.
- 2020, Educación. (s.f.). *Educación 2020*. Obtenido de · 2020, E. (s.f.). *Educación 2020*. Recuperado el 19 de febrero de 2019, de <http://educacion2020.cl/aprendizaje-basado-en-proyecto/>
- Ander-Egg, E., & Aguilar Ideñez, M. (2005). *Cómo elaborar un proyecto*. Buenos Aires, Argentina: LUMEN/HVMANITAS.
- Báez, T., Benavente, J., & Miranda, L. (Diciembre de 2015). *Revista Docencia*. Recuperado el 18 de diciembre de 2017, de *Artes integradas: una propuesta de trabajo desde los sentidos y los significados de la infancia*: <http://www.revistadocencia.cl/hew/wp-content/uploads/2015/12/08.-Artes-integradas.pdf>
- Hernandez, F. y Ventura, M. (1992). *La organización del currículum por proyectos de trabajo*. Barcelona: Graó.
- Hernandez, F. y. (2014). *Metodología de la investigación*. Mexico.: Mc Graw Hill.
- Martinez, V. (2014). *Talleres artísticos: Propuesta metodológica para la enseñanza de la literatura en el nivel secundaria*. Piura: Tesis de maestría en educación con teorías y gestión educativa. Universidad de Piura.
- Minedu. (2013). *Desarrollo de la expresión en diversos lenguajes ¿Qué y cómo aprenden nuestros niños y niñas? Fascículo 1. 3, 4 y 5 años de Educación Inicial*. Lima: Ministerio de Educación.
- MINEDUC. (2002). *Cuadernillo para la reflexión pedagógica: Lenguajes artísticos, 5*.
- Nora Maria y Bula, G. (s.f.). "serie de lineamientos curriculares, "educación artística". Neiva: Ministerio de educación.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, I. c. (2006). *Hoja de Ruta para la Educación Artística Conferencia Mundial sobre la Educación Artística: construir capacidades creativas para el siglo XXI*. Lisboa: Organización de las Naciones Unidas par la Educación, la ciencia y la Cultura.
- PACHECO, M. A. (2015). *El teatro de títeres en la integración de los lenguajes artísticos en los estudiantes vii ciclo de la especialidad de educación artística de la universidad nacional de educación enrique guzmán y valle*. Lima: tesis.
- Padilla. (2002). *B Investigación Educativ 16. El conocimiento disciplinar de la educación artística y su enseñanza*, 236.
- Pampa, M. d. (2017). *lenguajes artísticos " CREAR, JUGANDO Y JUGANDO CREANDO"*. Propuesta 2017, 1-39.
- Ros, N. (2004). *El lenguaje artístico, la educación y la creación*. *Revista Iberoamericana de educación*, <https://doi.org/https://doi.org/10.35362/rie3512901>.
- Valderrama. (2014).