

El dibujo: una experiencia en clave pedagógica

Alejandro López Arango¹

Cristian Camilo Muñoz Arango²

RESUMEN

Este artículo es el resultado del proyecto de investigación “*Prácticas estéticas pedagógicas en el proceso de formación de la clase de educación artística que favorecen una experiencia corporal en la Institución Educativa José Acevedo y Gómez*”³. El dibujo: una experiencia en clave pedagógica, es un análisis del acto educativo que se da en la clase de educación artística, especialmente en la actividad de dibujo y cómo ésta interviene en la formación de los sujetos.

Abstract

This article is the result of the research project “*Pedagogic aesthetic practices in the formation process in the Artistic Education class that favours a corporal experience in the José Acevedo y Gómez Educational Institution*”. The drawing: an experience in pedagogic key, is an analysis of educational act that is given in the artistic education class, especially in the drawing activity and how this one influence on the formation of individuals.

PALABRAS CLAVE

Experiencia estética, objeto estético, practicas estéticas corporales, formación, cuerpo.

¹ Estudiante de octavo nivel de la Licenciatura en Educación Física del Instituto Universitario de Educación Física de la Universidad de Antioquia. Integrante del Semillero de Investigación Estudios Corporales

² Estudiante de quinto nivel de la Licenciatura en Educación Física del Instituto Universitario de Educación Física de la Universidad de Antioquia del Instituto Universitario de Educación Física de la Universidad de Antioquia. Integrante del Semillero de Investigación Estudios Corporales

³ Financiado por el Centro de Investigaciones CICODEP del Instituto Universitario de Educación Física de la Universidad de Antioquia 2008

Key words

Aesthetic experience, aesthetic object, corporal aesthetic practices, formation, body.

Desarrollo

Desde su primera formulación oficial, la educación artística en Colombia está marcada por una definida relación con una moral del trabajo. Desde el siglo XIX, se establece la obligatoriedad de dictar en los colegios femeninos cursos de bordado y otras labores manuales. Hay una marcada relación con el universo femenino y la referencia a la ocupación del tiempo y a lo utilitario⁴.

Hacia comienzos de siglo XX la educación artística describe un perfil de formación en el ámbito escolar, en donde no existe específicamente como un área diferenciada con sus objetivos propios, sino que se integra como una especie de complemento educativo deseable, pero no esencial ni constitutivo en la formación. Sin embargo, es importante señalar que la ausencia de estructura escolar en relación al arte, no significa que no exista un modelo de formación. Nuevamente, el modelo tiene que ver con una cierta concepción del trabajo productivo, vale decir que la educación artística vuelve a relacionarse fuertemente con una ética del oficio, de lo bien hecho, del aprovechamiento adecuado del tiempo libre.

A finales del siglo XX, en el contexto de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, se emite una nueva ley de educación (ley 115 de 1994), la cual abre un espacio para las artes en la escuela y se reconoce la educación artística como un área esencial del currículo.

⁴ Huertas, Miguel. Con la colaboración de María Soledad García. Algunos aspectos del contexto artístico colombiano en el principio de siglo. <http://www.mec.gub.uy/educacion/Artistica/2doforo/Huertas.doc>

Hoy, el arte y la educación artística son reconocidas esencialmente bajo la caracterización de “estratégicas”: de inclusión comunitaria, de acercamiento al ámbito artístico, del tiempo empleado en la realización del trabajo artístico, del trabajo del profesor que señala el camino del arte como medio de paz. Desde esta perspectiva, la finalidad de la educación artística no describe al sujeto de formación, ni a sus procesos, ni sus relaciones con el entorno, ni con su historia, ni cuestiona mayormente el estatuto del objeto artístico.

Los currículos escolares integran la música, la pintura y el dibujo para educar en la belleza y afinar valores. Leer, escribir, declamar, cantar, recitar, dibujar han sido actividades presentes en las mejores experiencias educativas, aunque no siempre guiadas por un concepto preciso de las provisiones que la creatividad artística proporciona al conocimiento.

El teatro y la danza (o el lenguaje corporal) posiblemente han sido los menos favorecidos en los empeños realizados en los programas escolares, sin dejar de mencionar los medios audiovisuales, que también constituyen recursos valiosos para la proyección de imágenes y códigos estéticos de valor. Hoy, existen espacios que promueven reflexiones en torno a la necesidad de formar en niños y jóvenes valores estéticos, morales y éticos que concuerden con la vida contemporánea y con la creación del porvenir. Las artes han ido ganando partido en la ofensiva emprendida de lograr reconocimiento como fortaleza de la misión educativa, en tanto promotoras de un saber que integra en el conocimiento la armonía del ser y la expansión sensible de la espiritualidad.

Sin embargo, en el proceso formativo que se genera en una clase de educación artística están en juego prácticas intencionadas, o no, que imprimen en los estudiantes modos de ser y modos de ver el mundo. Interesa entonces develar aquellas prácticas que inciden directamente sobre los cuerpos, prácticas estéticas pedagógicas que moldean un cuerpo y que posibilitan un experiencia corporal. En las clases y los espacios escolares se viven experiencias con el arte que tienen

como finalidad la formación, pero se desconoce qué relación se da entre la obra artística y la subjetividad; qué les pasa a los cuerpos, qué les afecta, cómo se conmueven, cómo le atribuyen sentido a la vida a través de arte.

Las cosas y los pensamientos pasan por el cuerpo, el cuerpo en su percepción y experiencia son puestos en movimiento mediante una práctica estética institucionalizada y colectiva que pretende formar sujetos. Interesa saber cómo dichas prácticas propician la experiencia, de manera que los estudiantes puedan, con ella, inventar sentidos, que pueda producir saberes desde la creación colectiva de sí mismo; cómo los cuerpos son afectados por el acontecimiento que se da en el intercambio estético de la práctica estética pedagógica y cómo se produce allí el conocimiento.

La formación que se imparte desde la clase de educación artística desde una mirada corporal devela los modos de producción de lo sensible y ello concierne a la producción de un saber sobre su experiencia misma: sobre las formas de relación mediante las cuales el sujeto practica, entiende y rebasa su propia experiencia artística. Como lo dice Katia Mandoki (1994), la experiencia estética está mediada, entre otras cosas, por el objeto estético; aquí sujeto y objeto establecen una relación desde la sensibilidad; el objeto estético depende del sujeto y de la experiencia estética. Importa el objeto estético, sólo en la medida en que el sujeto logra establecer una relación, de lo contrario, los objetos estéticos no dirán nada y cada relación que se establece, es siempre interesada: conocer, obtener placer. Lo que se produce entre el sujeto y el objeto es un acontecimiento.

Así, el objeto de conocimiento de esta investigación es el estudio de las prácticas estéticas pedagógicas en el proceso de formación en la clase de educación artística que favorecen una experiencia corporal a los estudiantes de la institución educativa José Acevedo y Gómez.

Orientación teórica

Al iniciar el estudio sobre prácticas estéticas pedagógicas en el proceso de formación de la clase de educación artística que favorecen una experiencia corporal, se parte de precisar los referentes teóricos que versan sobre las nociones de estética, cuerpo, prácticas estéticas pedagógicas, experiencia, formación. Teoría que iluminará tanto en la búsqueda de la información como en su análisis. Las teorías que guiarán la propuesta serán las de la brasilera Cynthia Farina⁵ en su texto *Arte, Cuerpo y Subjetividad. Estética de la Formación y pedagogía de las afecciones* y la mexicana Katia Mandoki con *Prosaica: Introducción a la estética de lo cotidiano*. La preocupación central Farina es el estudio sobre el proceso de formación de la experiencia del sujeto, de sus modos de ser y entenderlos como saber.

Se estudian las formas mediante las cuales el sujeto experimenta su condición y se refiere a esta experiencia, el modo como percibe y entiende lo que le pasa. Y para hacerlo, se repiensa la noción de formación como producción de modos de ser y saber del sujeto desde la perspectiva de Foucault, citado por Farina (2005, p.281): como producción de una “forma-sujeto”, físicamente, corporalmente. De este modo, se trata aquí la formación de la experiencia como problema, y se la repiensa a través del cuerpo y a partir de algunas aberturas propuestas tanto por los discursos filosóficos como por las prácticas estéticas de las últimas décadas.

Metodología

Es una investigación cualitativa y presenta un tipo de estudio descriptivo centrándonos en el análisis de la descripción de los fenómenos y objetos observados. El método de investigación utilizado es el deductivo, a partir de los

⁵ FARINA, Cynthia. *Arte, cuerpo y subjetividad. Estética de la formación y pedagogía de las afecciones*. Tesis doctoral. Departamento de teoría e historia de la educación. Universidad de Barcelona. 2005.

referentes teóricos de cuerpo, arte y subjetividad, identificando situaciones particulares contenidas en ellos.

La información recolectada para nuestra investigación provino de las observaciones realizadas a los estudiantes y docentes en las clases de educación artística del grado 6º A de la Institución Educativa José Acevedo y Gómez. Los instrumentos utilizados para la recolección de la información fueron: las guías de observación desarrolladas en las sesiones de clase, los registros fotográficos y de video, los cuadernos y blocks de dibujo de los estudiantes, la cartilla institucional, el proyecto educativo institucional (PEI), las planeaciones y discursos del docente.

El tratamiento de la información se hizo a partir de las concepciones⁶ esbozadas en el marco teórico; emergen las nociones de prácticas estéticas pedagógicas, prácticas pedagógicas, prácticas corporales, pedagogía de las afecciones, experiencias estéticas o sensibles, formación, a partir de las cuales se hará el tratamiento de la información, sin embargo estas nociones iniciales para ubicar la información, solo serán transitorias y una vez analizadas las guías de observación es posible que emerjan nuevas categorías. El plan de análisis, se hará a partir de la codificación, clasificación y ordenación de la información con base en las categorías orientadoras y las emergentes.

Resultados

Identificación de los espacios de formación que actúan sobre el cuerpo en la clase de educación artística

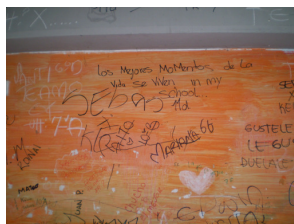
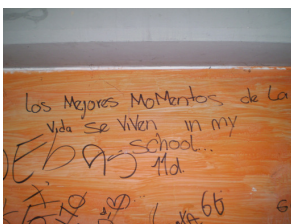
⁶ FARINA, Cynthia. Arte, cuerpo y subjetividad. Estética de la formación y pedagogía de las afecciones. Tesis doctoral. Departamento de teoría e historia de la educación. Universidad de Barcelona. 2005.

Los espacios de formación que actúan sobre el cuerpo en la clase de educación artística, según lo observado en nuestra investigación son: el aula de dibujo, el patio salón, el aula múltiple, el salón de clase y el patio de recreo. Estos espacios de formación se caracterizan por ser amplios, lo que redundaría en una cómoda circulación de los cuerpos para los movimientos de translación del colectivo de estudiantes. En clave pedagógica se le proporciona al estudiante un ambiente con menos generación de estrés; el estudiante tiene más opciones de interactuar con el espacio; se pueden diversificar las estrategias pedagógicas utilizadas por el docente; el estudiante puede disfrutar de momentos de soledad.

Otra característica de estos espacios de formación es el uso que se les da por parte de los estudiantes. Los estudiantes realizan grafitis, escriben mensajes y pintan. Los grafitis presentan contenido relacionado con lo social, en tanto se publicita la imagen del *Che*; fotos se promueve la “libre expresión”, la igualdad, el respeto, la solidaridad, entre otros. En cuanto a la escritura de los mensajes estos van de estudiantes a otros estudiantes, con contenidos de citas, de encuentros, anuncios de amor. Finalmente en sus pinturas plasman diversos paisajes acompañados de poesías, mucho color y representaciones de problemas como el racismo. En clave pedagógica ¿Qué puede significar que los estudiantes usen el espacio de esta manera? Puede significar el uso de la libertad en el sentido en

que se les permite a los estudiantes tomar iniciativas para expresar diversas emociones, afecciones y pasiones.

El dibujo como objeto estético que media la relación entre las prácticas estético pedagógico y las experiencias corporales

El dibujo se presenta como objeto estético cuando el estudiante se relaciona con éste en forma libre y provoca en él una experiencia sensible. Encontramos que en la clase de educación artística, especialmente en la clase de dibujo, el profesor le entrega a sus estudiantes unos dibujos guías, les dice que cada uno puede realizar su dibujo de forma autónoma, permitiendo expresar la apreciación de cada uno de los estudiantes.

A partir de los dibujos que hacen los estudiantes, la evaluación no es de acuerdo con la realización del dibujo lo más parecida al de la guía que propone el profesor, sino que se califica la creatividad de cada estudiante. Con esta estrategia pedagógica, el docente les reconoce a los estudiantes sus propias iniciativas, su

creatividad, les mejora la confianza en sí mismos, les estimula la autonomía y les permite el desarrollo de su propia libertad.

Si, como lo dijimos en el marco teórico, por el cuerpo transcurren creencias, aquí el docente le está posibilitando al cuerpo de los estudiantes vivir experiencias donde a ellos les pasan cosas que eventualmente podrían conmoverlos de manera sensible. El cuerpo tiene la oportunidad de hacer experiencias con todo lo que le pasa en el mundo y es así como pasa por experiencias como el dolor, el sufrimiento y el placer. Así pues, se observó que los dibujos realizados por los estudiantes les generó placer, les permitió darle sentido a la elaboración del dibujo y eventualmente pasarán a formar parte de su condición de ser humano y de la forma como conducen su vida.

¿Qué hacen algunos de los estudiantes con las orientaciones que les da el docente y en medio de la libertad para hacer el dibujo? Se observó que algunos estudiantes durante la actividad de dibujo no se dedicaban sólo a seguir el dibujo presentado por el profesor, sino que se permitían observar y tener como referente algunos dibujos de los demás compañeros. Al desarrollar las actividades de esta manera, se genera en el acto educativo, oportunidades para estimular una generosa comunicación entre los estudiantes, se propicia cierta sociabilidad donde no se estimula la competencia sino la cooperación entre los educandos.

La escuela y específicamente esta clase, son espacios donde se construye e inventa el cuerpo en un tiempo-espacio determinado. Es de resaltar que en este caso, se busca incentivar la participación del estudiante en la construcción de su propio cuerpo, permitiendo que cada educando pueda influir de una forma relativamente libre y espontánea en la determinación del tiempo – espacio donde se construye e inventa el cuerpo. Esto se evidencia en acciones tales como la participación intermitente en la clase por parte de los estudiantes, es decir, ellos deciden en qué momento participan en la clase, cuando asistir a ella, cuando entregar los productos y, al parecer, esta libertad logra motivar la participación

constante en todas las actividades, evidenciada en los buenos niveles de asistencia de los estudiantes y el buen desarrollo de las sesiones de clase.

La vida cotidiana en la escuela es un tejido de acciones, tales como el dibujo, donde se establecen significaciones precisas del mundo que nos rodea, así sea sólo mediante la percepción que todos los días desplegamos en nuestra vida cotidiana y nos permite ver, oír, saborear, sentir, tocar. Al utilizar esta estrategia pedagógica desarrollada en la clase de dibujo observamos que se permite establecer una relación directa entre el mundo que rodea al educando y el dibujo que realiza, pues su percepción se encuentra mediada por las experiencias de su vida cotidiana, así pues cada alumno construye su propia forma de ver, sentir e interpretar cada acción, por esta razón cada uno de los dibujos lleva impresa la percepción plasmada en la interpretación que los educandos hacen de los dibujos guías propuestos por el profesor.

Según lo observado, las actividades de dibujo están enfocadas a desarrollar una interpretación de los dibujos guías propuestos por el docente y realizadas por los alumnos a través del cuerpo, pero no un cuerpo físico sino que va más allá de lo físico, donde lo sensible, lo transformado con los sentidos y vuelto percepción, se da por medio de las experiencias colectivas. Dichas experiencias se generan cuando los alumnos intercambian o comparten sus percepciones e ideas sobre un dibujo guía, contribuyendo de forma importante a la formación del sujeto, constituyéndose así el alumno en un sujeto proactivo dentro del marco de las prácticas pedagógicas.

Tanto los espacios de formación que actúan sobre el cuerpo en la clase de educación artística como el dibujo objeto estético que media la relación entre las prácticas estético pedagógico y las experiencias corporales son elementos que favorecen la formación de los sujetos en clave pedagógica siempre y cuando se cumplan las condiciones que existen en la Institución Educativa José Acevedo y Gómez, tales como la libre expresión y el desarrollo de la personalidad.

Conclusiones

- En la clase de educación artística de la Institución Educativa José Acevedo y Gómez se le brindan la oportunidad a los estudiantes de tener autonomía y sentir las actividades desde la subjetividad de cada individuo y por lo tanto en esta clase muchas de las actividades se convierten para ellos en prácticas estético pedagógicas.
- El cuerpo es mucho más que elementalmente materia, y es allí donde la formación del sujeto se ve afectada por sus experiencias, por esta razón las experiencias dentro de los procesos pedagógicos, deben procurar generar un ambiente, donde la singularidades de cada individuo sean respetadas
- Los espacios en los que se desarrollan las clases de educación artística en la Institución Educativa José Acevedo y Gómez buscan favorecer en los estudiantes la vivencia de diversas experiencias que benefician su formación.

Referencias

FARINA, Cynthia. "Vida como obra de arte, arte como obra de vida: por uma pedagogia das afecções". Universidade Federal de Pelotas. Dissertação de Mestrado, 1999.

FARINA, Cynthia. Arte, cuerpo y subjetividad. Estética de la formación y pedagogía de las afecciones. Tesis doctoral. Departamento de teoría e historia de la educación. Universidad de Barcelona. 2005.

LARROSA, Jorge. Entre las lenguas. Lenguaje y educación después de Babel. Barcelona: Laertes, 2003.

MANDOKI, Katia. PROSAICA: Introducción a la estética de lo cotidiano. México: Grijalbo, 1994.

PALACIO, N. F. (16 del 10 de 2009). Institución Educativa José Acevedo y Gómez. 2008 . Medellín, Colombia.