LA DIDACTICA DEL ARTE EN LA ENSEÑANZA GENERAL BASICA

ANGELA JIMENEZ RUBIO

Profesora de Historia del Arte en la Escuela Taller de Alcántara Licenciada en Geografía e Historia, especialidad Historia del Arte.

NOTA PRELIMINAR

Una de las cuestiones más problemáticas de la acción educadora es la motivación de los alumnos. Bien es verdad que la reforma del Ciclo Superior de la E.G.B., en fase de preexperimentación, está poniendo en práctica toda una metodología "activa" que, aproximándose poco a poco —afortunadamente— al rigor científico, intenta atajar esa falta de motivación que sumerge al alumno en una apatía constante y que puede ser el factor desencadenante de toda una crisis de valores justo cuando comienza a despertar a la vida.

Preguntas como ¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar? y enseñar: ¿para qué?⁽¹⁾, nos alertan sobre el compromiso de la ardua tarea del maestro⁽²⁾ en esta

- (1) FONTANA, J. y otros: "Notas en torno a la enseñanza de la Historia". Ed. Institución Cultural "El Brocense". Cáceres, 1983. p. 11: "¿Qué enseñar? y ¿cómo enseñar?. Tales son las dos preguntas fundamentales que solemos formularnos cuantos nos dedicamos a la enseñanza en cualquier materia y en cualquier terreno (...). De acuerdo con este planteamiento, nuestras preocupaciones se dirigen hacia los contenidos o hacia la didáctica, como si se tratara de dos ejes de coordenadoas netamente diferenciados. Es verdad que cada una de estas variantes del oficio de enseñar presenta aspectos técnicos que deben ser considerados separadamente. Pero la independencia de contenidos es una falacia que se advierte en cuanto pasamos a plantearnos una tercera pregunta, más compleja y difícil: enseñar ¿para qué?. ¿Cuál debe ser la finalidad hacia la que orientamos nuestro trabajo?. La respuesta a esta pregunta, que raras veces se formula con la claridad y franqueza necesarias, condicona en buena medida las que damos a las otras dos. De lo que nos proponemos con la enseñanza dependerá qué debemos enseñar (...), y de la combinación de propósitos y contenidos, los métodos más adecuados para la práctica docente".
- (2) ARANGUREN, J.L.L.: "El verdadero maestro no es el que se limita a transmitir una enseñanza sino el que a través de ella, imparte una forma de vida".

140, CAMPO ABIERTO, n.º 6 - 1989

sociedad cambiante, en la que los fenómenos crisis y "miedo" (3) se ciernen sobre el presente y el futuro de los principales elementos de la enseñanza: el alumno y el maestro.

Cuando nos zambullimos en la amplia bibliografía sobre teorías y desarrollos de métodos de enseñanza, acabamos —con mucha frecuencia— agobiados de excesivos tecnicismos que, en buen número de ejemplos, nada tienen que ver con la práctica educativa, y mucho menos con una acción motivadora que suscite intereses en los alumnos, y que nada sirven —en definitiva— para crear una alegría y una comodidad en el acto del aprendizaje dentro y fuera del aula.

En este sentido, y para dar respuesta a la pregunta que planta J. Fontana, enseñar: ¿para qué?, las contestaciones pueden ser múltiples según los diferentes niveles educativos que, en el caso de E.G.B., desembocan en unos objetivos muy concretos:

- 1.º Para desarrollar todas las facultades humana a través de un aprendizaje vivido, sentido y deseado que ayuden al individuo a superar las dificultades que la sociedad actual tiene planteadas: incomunicación, violencia, crisis de valores personales, estéticos, etc.
- 2.º Para crear un ambiente comunicativo o, lo que es lo mismo, un circuito de comunicación entre alumno y maestro, base dinámica del enseñar, consistente en la aclimatación de un estado de confianza entre ambos elementos, ya que uno de los objetivos prioritarios de la educación es potenciar en el hombre su capacidad de comunicación para que pueda relacionarse con los demás, comprenderlos y autoexpresarse, teniendo esto una importante repercusión en la Escuela por ser el ambiente privilegiado para la comunicación en este sentido.
- 3.º Para que el maestro conozca el mundo que rodea a sus alumnos para poder abordar el problema de contenidos y experiencias, y "relacionar el conocimiento, las aptitudes y los comportamientos adquiridos en el mundo de los medios de comunicación con los problemas y cuestiones examinadas en el aula" (4).
 - 4.º Para que cuando el maestro acepte que en el aula puede realizar esto
 - (3) RODRIGUEZ SANCHEZ, A.: "Para salir del miedo". Revista Alcántara, n.º 5. Cáceres-mayo-agosto, 1985. pp. 85-86: "El Poder, llámese Estado o Iglesia, al dirigir las conciencias, fabrica las evidencias y rumores necesarios para perpetuar su dirección: en consecuencia, segrega miedo".
 - (4) ELY, D.P.: "los dos mundos de los alumnos de hoy" en "Perspectivas", vol. X, n.º 1. 1980. p. 18.

—poco a poco—, desde la experiencia personal, introduciéndose en los problemas que rodean al alumno, analizando sus inquietudes, favoreciendo un diálogo clarificador de sus valores, será cuando realmente sentirán la importancia que conlleva un aprendizaje a partir de los intereses del alumno, ayudándole a encontrar fórmulas significativas para aprender.

5.º Para potenciar las facultades creativas —sin detrimento alguno de las intelectuales, ya que unas y otras hacen posible un equilibrio síquico—desarrollando un curriculum interdisciplinar en el que se contemplen aspectos que verdaderamente potencien esas facultades creativas como pueden ser la Estética y un conocimiento de las Artes y de la Historia del Arte, incomprensiblemente olvidadas —hasta no hace mucho tiempo— en los curriculums escolares.

INTRODUCCION

En el seno de las reformas educativas que el Ministerio está llevando a cabo en E.G.B, merece ser destacada —sin detrimento de ninguna otra— la del Area de Ciencias Sociales, adaptando para ello una moderna metodología pedagógica más acorde con las exigencias y las necesidades educativas actuales, y muy relacionada con la formación de los futuros ciudadanos del país.

Dicha adaptación sigue un nivel paralelo al de maduración síquica del alumno en lo concerniente a la comprensión de los temas y la abstracción de significados.

Podemos decir, ahora que las Ciencias Sociales estudian los hechos situaciones históricas, geográficas, sociológicas, económicas, políticas, artísticas y antropológico-culturales que afectan al hombre como individuo y miembro de una sociedad⁽⁵⁾, y que según su esquema general, su planteamiento sería:

Antropología cultural

ARTE

Ciencia política

CIENCIAS SOCIALES Demografía Economía

Geografía Historia

Sociología

(5) CORRAL, J.C.: "Teaching Area. Ciencias Sociales". "Presentación" n.º 0, marzo 1983. teniendo siempre presente sus conexiones interdisciplinares dentro de un mismo campo de estudio.

Evidentemente el planteamiento es válido siempre que los hechos sean tratados con el rigor científico que conlleva la aplicación de la práctica interdisciplinar.

En este sentido y según el nuevo planteamiento, el estudio del "hecho artístico" va a adquirir —afortunadamente— carta de naturaleza dentro del curriculum escolar, ya que hasta ahora sólo ha sido "visto y estudiado" como un simplísimo y aburrido relato de estilos, fechas y autores.

LA FORMACION ESTETICA EN EL CICLO MEDIO COMO FASE PREVIA A LA ASIMILACION DEL HECHO ARTISTICO EN EL CICLO SUPERIOR

Como desarrollo estético entendemos que "es el desrrollo intencionado de aquellas facultades que permiten percibir, enjuiciar y amar lo bello, presuponiendo —con ello— una estimación y unos sentimientos superiores, exclusivos del ser racional" (6) para asentar unos valores culturales y una base para la evolución progresiva de la imaginación, sensibilidad y formación global del niño para permitirle ser más creativos, flexibles y críticos.

Al entrar en el Ciclo Medio, el alumno debe haber adquirido ya una formación estética a través de representaciones plásticas del mundo que le rodea dentro de un ambiente lúdico, y a tavés de los que él se comunica teniendo como soporte la imagen, es decir, la formación estética en "estos primeros momentos toma una dirección centrípeta, de fuera a dentro, presentando contenidos bellos a través del medio en que vive, el familiar y el escolar, seguros de que más tarde él proyectará en sus actos, en su conducta, en todo su comportamiento, en toda su vida, esa belleza con un movimiento centrífugo"(7).

Esto le va a suponer —ya que a través de estas experiencias se comunica— un afianzamiento en el gusto por la expresión plástica para hacer de ella una necesidad vital, un medio privilegiado de esparcimiento e información hacia el exterior.

⁽⁶⁾ HONRUBIA, A.: "El papel del educador" en Revista Escuela en acción. Curso 1983-84. Vol. VIII, mayo 1984. p. 83.

⁽⁷⁾ Ibid. p. 33.

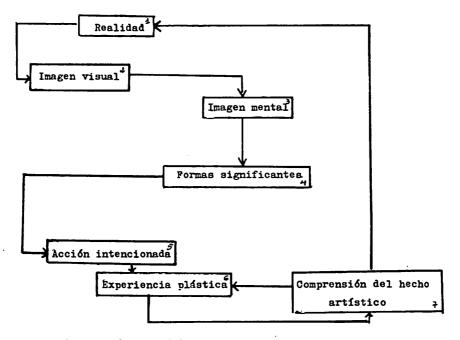
Según esto, los objetivos correspondientes al Ciclo Medio se pueden englobar bajo dos amplios epígrafes:

- Experiencia plástica.
- Comprensión del hecho artístico.

ya que la experiencia motiva la comprensión del hecho artístico y prepara al alumno para una asimilación más científica de éste, porque la comprensión se puede enseñar, la experiencia se transmite o se provoca, y se comprende mejor si se han tenido experiencias. Por estos motivos, la clase de expresión plástica no debe llegar a ser nunca una hora rutinaria en la cual se obligue a los alumnos a pintar, interpretar, moldear, quieran o no, hay que ofrecer a los alumnos ocasiones de que fuera del programa, dediquen ratos libres, ratos de ocio a aquellas actividades que permitan plasmar su originalidad para lo que tienen especial inclinación.

En definitiva, podemos decir que al finalizar el Ciclo Medio el alumno debe haber alcanzado ya un potencial de formas y estructuras que les permita alcanzar la posibilidad de un auténtico análisis y síntesis de las mismas y las del exterior, pudiendo dar cauces —conscientemente— a sus sentimientos estéticos y a sus deseos de adentrarse en un lenguaje más universal del arte.

El proceso sería el siguiente:

CICLO SUPERIOR

La experiencia en la plástica, como expresaba más arriba, es anterior a la comprensión del hecho artístico, pero una experiencia plena engloba la coprensión y ésta a su vez motiva y enriquece el gusto por el Arte. Es de esperar entonces, que al estudiar el hecho artístico en el ciclo Superior el alumno lo entienda desde su propia experiência, es decir, como transmisor de una mensaje de pasado y de presente con el lenguaje propio de cada época y de cada "poder".

Desde el plano síquico, el alumno ya está preparado para asimilar estos mensajes, pues no olvidemos que entre los once y los doce años —como término medio— comienzan a aparecer estructuras intelectuales lógico — formales a reflexivas en un orden de secuencia constante⁽⁸⁾ que predispone al alumno a reflexionar sobre el contenido del Arte Universal, materia — repito— incomprensiblemente —insisto— porque en nuestro entorno "vedette" de los nuevos programas de enseñanza— está el Arte, y seguir su evolución es seguir la historia de la civilización humana, ya que ha representado, representa y representará un papel primordial que está estrechamente unido a toda evolución ideológica del hombre.

Bien es verdad que hasta ahora al estudio de la historia se ha venido realizando haciendo "caso omiso" a las manifestaciones artísticas, pero no se puede hacer lo mismo con éstas, porque cualquier obra de arte —llámese pintura, escultura, arquitectura, trazado urbano, formas musicales, etc— no se pueden analizar como hechos aislados en el tiempo y en el espacio ya que ellos son documentos donde está escrita la mayor parte de la historia de la humanidad; son como una especie de "película" donde se puede ir viendo, en imágenes, la historia de la mentalidad humana, del poder económico, de la sensibilidad, las religiones, etc., es, en definitiva "el testimonio de la civilización donde ha surgido (...), y una consecuencia de la humanidad y de las posibilidades de cada individuo o grupo social" (9).

INTRODUCCION AL ANALISIS DE LA OBRA DE ARTE

Si nuestro propósito es preparar al alumno para la vida, tenemos que

- (8) LOPEZ ROMAN, J. "Fundamentos sociológicos de los programas renovados. Ciclos Inicial, Medio y Superior". Ed. Española. Madrid 1981. p. 113.
- (9) LOZANO BARTOLOZZI, M. del M. "El desarrollo urbanístico de Cáceres. (siglos XVI-XIX)".

Servicio de publicaciones de la Universidad de Exremadura. Cáceres 1980. p. 111.

tener en cuenta que "entre los aspectos que caracterizan a la sociedad se encuentra el Arte, la admiración por la obra de arte, como una de las facetas más distintivas" (10), y como fenómeno social merece una especial consideración dentro del ámbito interdisciplinar de las Ciencias Sociales; consideración que debe partir, en primer lugar, de las posibilidades que, en este sentido, nos ofrezca el entorno (monumentos arquitectónicos, museos, trazados urbanísticos originales, etc.) y, en segundo lugar, del material que posea el Centro (proyectores, retroproyectores, filminas, bibliografía adecuada, planos de ciudades, reproducción de plantas y alzados de edificios, etc.) para conjuntar la observación directa con la indirecta.

Es evidente que la observación directa es el método más eficaz de la pedagogía activa, y en este sentido debemos reconocer que las posibilidades de nuestro entorno extremeño, tanto rural como urbano, salvo excepciones, están un tanto reducidas en cuanto al estudio direto de obras de arte, y sólo la arquitectura civil y religiosa ofrecen un campo algo más amplio, por ello sólo me voy a referir a cómo abordar el estudio de una obra arquitectónica, por ser el hecho artístico más cercano a cualquier escolar rural.

ASPECTOS METODOLOGICOS

El estudio monográfico de la obra arquitectónica, por su significado interdisciplinar, requiere una organización lógica de contenidos y objetivos a conseguir; por lo tanto, el método —si queremos llegar desde la experiencia a la comprensión— desde mi punto de vista, debe ser el de aprendizaje por descubrimiento en el que el alumno maneje y ordene datos, y donde el maestro, o equipo de maestros, es el orientador y, por supuesto, conocedor a fondo del objeto a estudiar.

El primer paso —lógicamente— es la selección cuidadosa de la obra a estudiar y posterior confección, por parte del maestro o grupo de maestros, de un dossier para cada alumno que contenga:

- a) Una guía desarrollada de observación del edificio:
 - exterior
 - interior
 - planta
 - alzado

(10) AZCARATE Y RISTORI, J.M. "Arte y sociedad".

Publicaciones de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Santander, 1987. p. 7.

146. CAMPO ABIERTO, n.º 6 - 1989

- b) Una guía de contenidos en torno a cuatro niveles:
- nivel de: URBANISMO (uso del espacio)
 - · emplazamiento
 - relación edificio con el entorno
 - distribución: edificio/bloque aislado
 - edificio/bloque unido

nivel de: ARTE PERCEPCION ESTETICA (aspecto cualitativo)

- características estilísticas/diseño.
- textura/materiales.
- forma/tipología: constantes.
- transformaciones: variantes.

nivel de: FUNCION

- edificio colectivo/utilidad pública: civil
 - religiosa

• vivienda.

nivel de: SIGNIFICADO

- símbolo de poder: político.
 - religioso.
- contenido histórico.
- otros contenidos semánticos"(11).
- c) Indicación de una bibliografía básica de consulta.
- d) Una guía de lugares donde se puede recabar información:
 - archivo municipal.
 - archivo episcopal.
 - archivo histórico-provincial.
 - bibliotecas, etc. (12)
- (11) LOZANO BARTOLOZZI, M. del M. "El desarrollo urbanístico de Cáceres (siglos XVI-XIX)".
 - Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura. Cáceres, 1980. p. 113.
- (12) No exagero nada al indicar una guía de archivos. No quiero decir con ello que el escolar

- e) Relación de actividades que el alumno deberá ir desarrollando a lo largo de todo el trabajo de investigación.
 - f) Textos para comentar.

PROCESO DEL TRABAJO

Una vez que cada alumno tenga su dossier —de carácter orientativo— se procede a la organización del trabajo siguiendo el esquema de: observación-selección-interpretación-comprobación y síntesis de datos⁽¹³⁾:

a) Preparación-motivación

Formación de grupos, asignación de funciones (concretar objetivos, distribución de material, temporalización).

b) Trabajo "de campo"

Visita al edificio, elaboración de filminas, fotografías, trazado de la planta, dibujos de alzado, etc., siguiendo la guía de observación del dossier; recopilación de datos siguiendo la guía de contenidos del dossier.

c) Trabajo de aula

Puesta en común del material recopilado; selección de los datos recopilados, interpretación y conclusiones.

d) Síntesis del proceso y valoración

Exposición y coloquio sobre los contenidos de la información recopilada y los problemas que se han planteado en la elaboración.

vaya a consultar documentos, sería demencial por mi parte proponerlo. Sí quiero, desde aquí, "animar" a algunos maestros a que vayan descubriendole a los escolares dónde están las fuentes de la historia, cosa que muchos no hemos sabido —por desgracia para nosotros— hasta bien avanzada la carrera.

La función del escolar, en este sentido, sería entrevistar a los distintos archiveros y que éstos les indicaran datos relativos al tema a tratar, a la vez que les muestran la ordenación de documentos y sus distintos contenidos.

Ya va siendo hora que desde la Escuela se vayan conociendo cuáles y cómo son los métodos para estudiar las diferentes disciplinas. Ya va siendo hora.

(13) "Reforma del Ciclo Superior: Area de Ciencias Sociales". Revista Vida Escolar, n.º 229-230. año 1984. p. 63.

148, CAMPO ABIERTO, n.º 6 - 1989

MATERIAL A UTILIZAR

Mapa regional.

Plano de la localidad.

Dibujos del edificio elaborado por los alumnos:

- exterior.
- interior.
- planta.
- alzado.
- material bibliográfico indicado en el dossier.
- diapositivas.
- fotografías.
- fotografía aérea (si procede).
- y todo el material que el Centro ponga a disposición del alumno para realizar el trabajo de investigación.

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN CONSEGUIR

- 1.º En el ámbito del conocimiento.
- a) Adquisición de un código cultural muy general para poder entender el Arte mediante:
 - a.l. un VOCABULARIO básico de la terminología del hecho artístico.
 - a.2. un LENGUAJE tanto icónico como gráfico que le permita asimilar el mensaje artístico.
- b) Dominio del significado del TIEMPO HISTORICO, duración y localización de obras de arte en el espacio y en el tiempo, y su relación interdisciplinar dentro del ámbito de las Ciencias Sociales.
 - 2.º En el ámbito de los determinantes de actitud.
- a) Valoración de la utilidad que para la vida del hombre representa el Arte.

- b) Comprensión, interés y respeto por toda la cración artística, y por la cultura en general.
- c) Apreciación de las causas y consecuencias de los hechos sociales y económicos.

3.º En el ámbito de los determinantes de hábitos.

- a) Localizar la información mediante el manejo de bibliografía, publicaciones, fichas y demás fuentes.
- b) Organizar la información en unidades coherentes: informes, mapas, organigramas, fotografías, filminas, etc.
- c) Interpretar la información sabiendo elegir, comparar, desestimar datos, valorarlos, etc.
 - d) Comunicar la información que se ha reunido⁽¹⁴⁾.