

Método Para El Desarrollo De La Conciencia Estética Como Medio Para Entender El Arte

Method For The Development Of The Aesthetic Conscience As A Mean To Understand The Art

Rosa Julia García de Espíndola *

RESUMEN

Al implementar en el año 1995 el ÁREA ARTÍSTICA en el Bachillerato del Instituto Técnico Central, se enfocó hacia el deseo autónomo de aprender, y, con el propósito de sensibilizar a la comunidad educativa. En el año 1999 se consolidó el ÁREA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA como obligatoria y fundamental en la Educación Básica grados de Sexto a Noveno; respondiendo así a disposiciones de la Ley General de Educación 1994, Artículos 23 y 31. Con el surgimiento e instauración del arte en el Proyecto Educativo Institucional; y dado el carácter de Institución de enseñanza técnica; se evidenciaron falencias que requerían rápida intervención; así se inició esta investigación con el propósito de configurar una propuesta metodológica para darle estructura pedagógica formal al área de EXPRESIÓN ARTÍSTICA, en la que se contemplan desarrollos de potencialidades sensitivas e intelectivas superiores en los estudiantes hasta alcanzar niveles de conciencia ética, estética, crítica y reflexiva para favorecer la comprensión del arte.

ABSTRACT

Having implemented, in 1995 the ARTISTIC AREA at the CENTRAL TECHNICAL Institute for secondary students, with a focus on the autonomous desire of learning and with the purpose of sensitizing to the educational community. In 1999, the artistic expression's area was consolidated as mandatory and fundamental in the Basic Education for sixth to ninth grades, responding in this way to dispositions of the General Law of Education 1994, 23 and 31 Articles. With the emergence and establishment of the art in the Institutional Educational Project, and given the character of technical teaching Institution, some weaknesses star demanding investigation with the purpose of configure a methodological proposal to provide a pedagogic formal structure to the artistic expression's area, involving developments of sensitive potentialities, intellectuals and reflexives in the students in order to achieve a grade of ethic conscience, aesthetics, criticism and reflexive to propitiate the understanding of the art.

Palabras clave: educación, método, procesos de pensamiento, conciencia, estética, arte, cultura.

Key words: education, method, thought processes, aesthetics, art, culture.

Fecha de recepción: Marzo 20 de 2007.

Fecha de aprobación: Abril 16 de 2007.

* Licenciada en Artes Plásticas. Universidad de la Sabana Especialista en Educación y Orientación Sexual. Universidad Manuela Beltrán Magíster en Docencia. Universidad de La Salle Representante Departamento de Expresión Artística Instituto Técnico Central. Juliagarcia.uno@hotmail.com

1. Introducción

“Mirarse a la cara es avanzar en el conocimiento de nosotros mismos. Es obtener el autorreconocimiento cultural. Y para alcanzarlo no basta volver la mirada hacia nuestro interior; necesitamos vernos en los ojos de los otros. Debemos percibirnos también en los paisajes que habitamos y construimos”.

William Fernando Torres. Poeta, profesor e investigador

Implementar un taller de Expresión Artística en el Instituto Técnico Central Instituto de Bachillerato Técnico Industrial significó un cambio en los esquemas tradicionales; por lo

tanto exigió pensar rigurosamente en todos los factores que debían intervenir para hacer óptima la labor educativa desde este campo.

Por ser tan complejo el campo del arte y para facilitar su comprensión en los estudiantes; esta investigación fue aplicada a estudiantes de Artes Plásticas, del Grado Séptimo, específicamente; y desarrollada, presentada y aprobada para optar al Título de Maestría en Docencia en la Universidad De La Salle; es una propuesta metodológica fundamentada en el ser humano, en quien se conjugan lo sensitivo, lo intelectual y lo reflexivo; se destacan acciones para favorecer esos desarrollos de manera armónica, integral y progresiva hasta alcanzar niveles de conciencia y trascendentalidad.

Foto 1. Paisaje pintado por Laura Tatiana Piñeros de 6E del Instituto Técnico Central .Técnica pastel

Se conduce la investigación a través de tres componentes: Experiencial, Intelectual y Reflexivo implicando desarrollos de diferentes y progresivos grupos de operaciones como: investigar datos, interpretar datos, verificar y juzgar datos, decidir y actuar.

Se abordan temas como la belleza, la estética, los valores estéticos, el arte, la cultura; para que adquieran sentido y significado ante el estudiante los asuma e incorpore en la estructura de su pensamiento y en la expresión cotidiana.

2. Problema

2.1 Descripción

No hay un método que integre actividades de experiencias sensibles con actividades intelectuales y reflexivas, que permitan el despliegue del pensamiento en un orden estético y artístico, por lo tanto se da la decadencia en el desarrollo de la conciencia estética y en la comprensión y apreciación artística.

2.2 Delimitación

A 350 estudiantes de los grados Sexto y Séptimo del Instituto Técnico Central, les fue aplicada una encuesta de diez ítems para notar preferencias sobre actividades que favorecen el acercamiento y comprensión del arte; se seleccionan cuatro puntos de la más alta frecuencia en las respuestas dadas, en el siguiente orden:

En primer lugar la pregunta «El arte proporciona espacios para desarrollar la originalidad y la expresión creativa» fue seleccionada por un 82% de los estudiantes.

En segundo lugar la pregunta «Visitar sitios de interés cultural es una experiencia que

enriquece el conocimiento» fue seleccionada por un 57% de los estudiantes.

En tercer lugar la pregunta «con el ejercicio y la práctica continua de la apreciación artística se llega a la expresión estética del pensamiento» fue seleccionada por un 52% de los estudiantes.

En cuarto lugar la pregunta «El arte ayuda a comprendernos a nosotros mismos por cuanto es liberación y expresión de estados anímicos» fue seleccionada por un 47% de los estudiantes

2.3 Inferencias

De la encuesta se puede deducir, como se muestra en la figura 1, que el 82 % de los estudiantes sí desean conocer grandes obras y grandes artistas. 57% de los estudiantes quieren explorar y realizar obras interpretativas del arte. Un 52% les llama la atención conocer sitios de interés artístico: Exposiciones, Galerías artísticas, Museos. Un número significativo de estudiantes no seleccionaron actividades que implican estudio, análisis y reflexión en la pregunta 2.

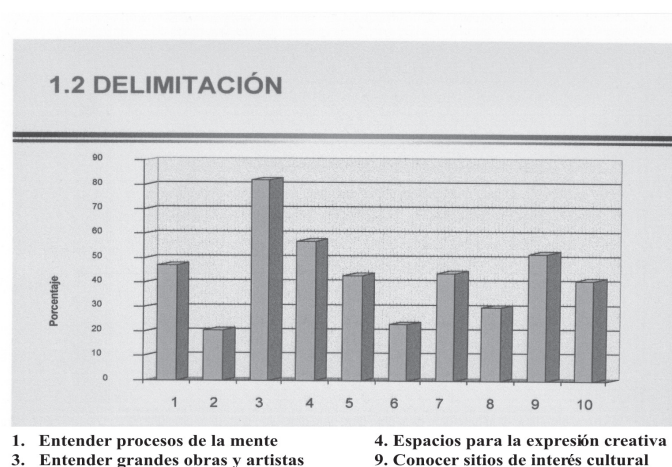

Figura 1. Encuesta

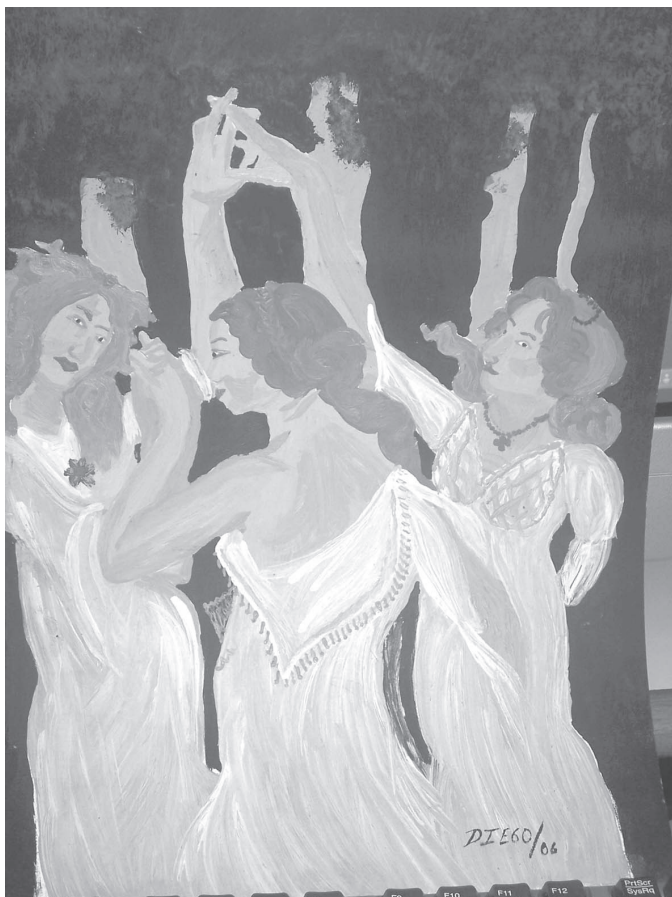

Foto 2. Trabajo de Diego Gómez Lopez . alumno de séptimo grado del ITC

3. Antecedentes

3.1. Empíricos

Los antecedentes inmediatos surgen de la interacción: Arte en el Instituto Técnico Central, la asignatura, el docente de artes; dificultades en la asignación de tiempo y espacios para la implementación. Erradas ideas e incomprensión sobre la función educadora y humanizante del arte.

2.2 Legales

La educación artística considerada pilar de la formación cultural en la Constitución 1991. Artículo 1º. Inciso 7. En la Ley General de Educación 1994. Artículo 23 Objetivos de la Educación Básica en el ciclo de Secundaria. Artículo 31: Arte

en las Áreas Obligatorias y fundamentales de la Educación Básica en el ciclo de Secundaria. Estas áreas comprenderán un mínimo de 80% del Plan de estudios. Ley 397 de 1997 Educación Artística y Cultural.

2.3 Teóricos

La investigación se fundamenta en teorías sobre:

- Procesos de pensamiento, como opera la mente, cuales operaciones mentales y que herramientas e instrumentos son óptimos y persistentes para desarrollar el pensamiento en cada etapa evolutiva del ser humano.

- El método y las teorías de grupo según Piaget a cada edad cronológica del niño corresponde un grupo de operaciones mentales a desarrollar y cada grupo de operaciones prepara para diferentes niveles de dificultad y superación.

- El arte y la estética. La función educadora del arte es consecuente con las teorías de grupo y enfoca los desarrollos del ser humano de manera integral (Todas las potencialidades) y de manera integradora (ser en sociedad y perteneciente a una cultura)

4. Justificación

4.1 Necesidad

Toda acción humana debería ser producto de una conciencia estética.

El desarrollo de esquemas intelectuales y sensitivos facilitaría la comprensión y la expresión estética y artística.

4.2 Aportes

Exploración de todas las potencialidades humanas de manera armónica y progresiva.

Transformación en la expresión humana.

Aportes a la excelencia Institucional

5. Objetivos

5.1 Objetivo General

Construir una propuesta metodológica en Artes Plásticas para desarrollar la conciencia estética y la apreciación artística en los estudiantes de Séptimo Grado del Instituto Técnico Central.

5.2 Objetivos Específicos

- Diseñar un método en Artes Plásticas para el desarrollo sensitivo, intelectual y reflexivo.
- Construir una propuesta con procesos sistemáticos enfocados en actividades artísticas.
- Diseñar el sistema evaluativo pertinente al Método para valorar procesos, contenidos y actitudes de los estudiantes.

6. Marco Teórico

La función educadora se desarrolla a plenitud en el ser humano, cuando se construye a partir de la acción sobre los sentidos, los sentimientos y el pensamiento, cuando cada una de estas acciones va descubriendo la esencia y trascendencia de la vida humana y su relación con el universo.

Los elementos conceptuales giran alrededor de:

6.1 El método

Educación y Teoría del Grupo. Operaciones sensitivas, intelectivas y reflexivas; agrupadas sistemáticamente. Teorías de: Peaget, Lonerger, Vigotsky.

La comprensión humana en Insight de Lonerger. Filosofía del pensamiento de Maurice Blondel. La educación en: Filosofía obras de la educación de Lonerger.

6.2 El arte y la estética

Considerando la estética como superestructura ideológica que guarda relación con el ser humano íntegro y trascendente; se desarrollan teorías filosóficas y teorías artísticas. Feeling and form. Susanne Langer, Educación por el arte. Herbert Read, La mirada y el ojo. Ernest Gombrich.

7. Diseño Metodológico

La investigación parte de un diagnóstico que evidencia la necesidad de desarrollos sensitivos y reflexivos en el campo artístico y estético. Para responder en forma eficiente a esta necesidad se inicia una investigación profunda sobre el método como medio para activar facultades de entender y expresar lo entendido. El Método se define como: "Esquema de operaciones recurrentes y relacionadas entre sí que producen resultados acumulativos y progresivos hasta alcanzar diferentes niveles de conciencia". Se profundiza sobre la temática del arte y la estética; y se estructura una propuesta metodológica que interviene en el currículo, la evaluación y el área de Expresión artística. La propuesta comprende tres módulos que son Figura Humana, Bodegón, Paisaje.

7.1 módulos

Módulo 1: Figura humana

Exige gran desarrollo de facultades por ser un tema del más alto valor perceptivo, expresivo y proyectivo; incide en la toma de conciencia sobre el ser humano como ser único y como ser

en relación; con todas sus implicaciones; interiorizándolo con el lenguaje artístico y estético, (armonía, proporciones, belleza) para luego imaginar, inventar y expresar.

Módulo 2: Bodegón

La lectura e interpretación del mundo de los objetos que tienen identidad concreta y real se hace a partir de la percepción e intelección sobre sus cualidades. Otra forma de hacer lectura más avanzada es tomar las ideas de los objetos en abstracto a partir de las relaciones con ellos. En esta sencilla distinción se fundamenta la comprensión del arte simbólico, imaginativo y abstracto

Módulo 3: Paisaje

La lectura e interpretación del mundo natural, de los ambientes rurales y de los ambientes urbanos; de las cualidades de la luz, de las

formas, de las proporciones, de las épocas, de las tradiciones; permiten al estudiante la representación objetiva o subjetiva; generalizada o sintética de los valores plásticos (estética y creatividad), los valores proyectivos (vida afectiva) y de los valores socioculturales.

7. 2. Procesos de cada modulo

Cada modulo consta de cuatro procesos así:

Proceso de investigación de datos: concretos - abstractos

Es el acto de intelección sobre los datos sensibles por medio de exploración y experiencias perceptivas, indagando lo que habita en el interior de cada cosa - objeto; determinando unos datos ya sean concretos o abstractos para agruparlos de acuerdo a relaciones establecidas para la interpretación de una obra artística.

**Foto 3. Mis Abuelos”
Técnica Pastel, Luis Miguel Jimenez Caballero grado 6B del ITC**

Proceso de interpretación de datos agrupados y seleccionados

Entender lo que son las cosas, saber con certeza de manera particular y concreta. Generalizar y ejercitar la síntesis. Entender el significado y la simbolización desde relaciones subjetivas e intersubjetivas. Diferenciar datos mediante la utilización de analogías dado que lo semejante es comprendido de manera semejante; todo con el propósito de llegar a comprender la generalidad de los estilos, las épocas, los artistas

Proceso de verificación de datos: juzgar datos y hechos

Examinar es recorrer con la mirada inquisitiva el objeto, se ha comprendido y se desea saber si es correcto o verdadero lo que se ha comprendido. Mediante el juicio se establece la correspondencia y coherencia entre lo afirmado por el ser y la esencia del ser; hay una introspección y una autoafirmación del ser. Realizada una interpretación artística, la mirada crítica procede con argumentos a verificar valores estéticos y artísticos de la obra.

Decidir y actuar acorde a valores estéticos

\ Los valores son nociones trascendentales que se tienden a alcanzar y el ser humano en su condición natural tiende a la perfectibilidad, es guiado por un impulso hacia la autotrascendencia, es decir más allá de la propia humanidad. Experimentar el goce estético, deleitarse con la belleza de la naturaleza hace parte de la naturaleza humana, no sólo en el artista y en la obra de arte se conjugan libertad, autodeterminación y autotrascendencia, también se alcanzan en quien admira y se asombra en la apreciación del arte.

Foto 3. “Bodegon con frutas y cristal” Brayan Hurtado Montenegro. 6F técnica pastel

7. 3 Componentes de cada proceso

Cada proceso propone:

- Actividades sensitivas, intelectuales y reflexivas que parten del ejercicio de Investigar datos a través de la percepción de cualidades del objeto de estudio, seguido de la selección, abstracción y síntesis de datos relevantes que determinan la comprensión e interpretación del tema estudiado. La última fase de verificación sobre la interpretación de un tema se hace consecuente con valores artísticos y estéticos.

- Expresión plástica: Son determinantes en la expresión plástica la percepción de la realidad y la imaginación; la intelección, la motricidad y

plasticidad, la proyección afectiva y sociocultural de cada estudiante. El talento, la habilidad, el dominio de las técnicas artísticas y la creatividad se consolidan con disciplina y trabajo en un estilo particular y personal.

· Vivenciar valores estéticos: En la estética como ciencia de valores la armonía, la perfección y la belleza está la fuente para realizar la transformación cultural; por cuanto se despliega el entendimiento hacia la captación e interiorización del bien, la verdad y lo bello; cuando el ser humano entiende ese orden absoluto y lo vivencia; la armonía y la perfección se difunden por el universo.

· Desarrollar niveles de conciencia: En la medida en que se distingan diferentes niveles de integración en el acto educativo, se distinguirán diferentes niveles de desarrollo de la conciencia. El fundamento del método está en la teoría del Grupo de Piaget, quien dice que la integración es la manera como suman esas pequeñas diferencias que se dan en cada etapa del desarrollo del niño; hasta lograr una integración superior. Se pasa de un nivel de conciencia empírica a inteligente y racional y de ésta a un nivel más profundo y de forma interrelacionada a una conciencia ética y estética.

7. 4 Evaluación y revisión valorativa

Del Estudiante

Seguimiento y valoración del trabajo expresivo conceptual y artístico individual tanto del proceso de realización como del resultado final y la evolución entre los diversos trabajos.

De cada proceso

Objeto propuesto y logros alcanzados en el desarrollo y dominio de actividades intelectuales, sensitivas expresivas en:

- La investigación de los datos concretos abstractos
- La interpretación de los datos seleccionados sobre estilos épocas artistas obras
- La verificación y argumentación sobre valores artísticos y estéticos
- La autotranscendencia en la expresión al entender, admirar y hablar sobre el arte.

De cada Módulo

Competencias desarrolladas y logros alcanzados en la comprensión y ejecución de diferentes técnicas artísticas interpretando el bodegón, el paisaje y la figura humana.

Del Método

Al método como “Esquema de operaciones recurrentes y relacionadas entre si que producen resultados acumulativos y progresivos hasta alcanzar diferentes niveles de conciencia”, se realiza seguimiento de efectividad en los indicadores de entender y expresar lo entendido por cada estudiante, por los cursos que integran un nivel y forma concreta en la sumatoria de resultados sobre la evaluación del estudiante, de cada proceso y de cada modulo.

7. 5 Niveles De Integración En Educación General

Cada proceso con su grupo de operaciones sensitivas, intelectuales y reflexivas, favorece el desarrollo armónico y progresivo de las facultades y potencialidades del estudiante y conforma los diferentes niveles de integración en la educación: Ver figura 2.

PROCESOS	MÓDULO 1 Figura Humana	MÓDULO 2 Bodegón	MÓDULO 3 Paisaje	CRONOGRAMA	
				Meses	HC
INVESTIGAR DATOS Concretos Abstractos	Formas Color Espacio Composición	Formas Color Espacio Composición	Formas Color Espacio Composición	02 03 04	6 8 2
INTERPRETAR DATOS Entender Comprender	Símbolos Significación Expresividad	Generalizar Sintetizar Objetos	Generalizar Sintetizar Naturaleza	04 05 06	4 8 4
VERIFICAR DATOS Razonar Juzgar	Armonía Belleza Sustentar afirmaciones	Estética Artista - Obra. Argumentar	Época Artista – Estilo Crítica	07 08 09	4 8 4
*Exploración de diferentes técnicas artísticas: Dibujo, pintura, escultura.					

Sentido Común Indiferenciado

Experiencial mundo de los sentidos, situaciones inmediatas, inteligencia común, generalidades.

Sentido Común diferenciado

Entender significaciones en una comunidad, el grupo social, el lugar y el tiempo, las relaciones.

Conciencia Diferenciada

Desarrollo puro de la inteligencia, indagación inteligente y reflexión crítica, el significado y el fundamento

Conciencia Histórica

Integración superior. Totalidad de la vida. Configuraciones éticas y estéticas. La expresión. La cultura. La universalidad.

Figura 2. Educación. Niveles de integración

7. 6 Niveles De Integración Superior

Ser conciente del conocimiento de manera empírica, inteligente y racional en coherencia con los valores estéticos y artísticos es progresar a un nivel de integración superior; con conciencia libre y responsable en concordancia con valores estéticos universales. Ver en la Figura 3

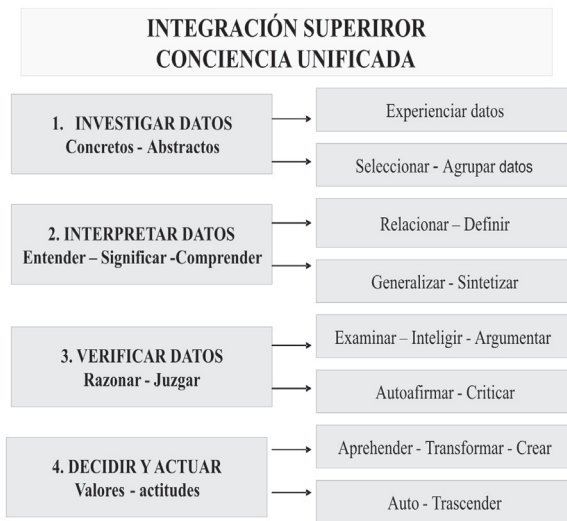

Figura 3 Integración superior. Conciencia unificada

8. Conclusiones

El método para el desarrollo de la conciencia estética está construido en forma de guía intencional y consciente para el desarrollo de las potencialidades del estudiante y sigue pasos esenciales sobre los procesos dinámicos y evolutivos que integran el conocimiento humano.

El método como estructura básica educativa consta de esquemas de operaciones recurrentes que producen resultados acumulativos y progresivos y tiende al desarrollo de una conciencia empírica, inteligente, reflexiva y responsable por lo tanto conduce a la autoafirmación del ser, a la autodeterminación y a la autotrascendencia.

Los módulos como no son estructuras cerradas y definitivas son susceptibles de renovación y adaptación en la medida que se establezca un seguimiento sistemático con otros ejemplos de formas didácticas posibles.

Se recomienda considerar en lo sucesivo el estudio y la aplicación sobre arte y artistas Colombianos, puesto que son poco conocidos y sólo por un reducido número de estudiantes.

9. Referencias Bibliográficas

BLONDEL Mauricio. Filosofía del Pensamiento, Bogotá, Universidad de la Salle, 1999. 332 p.

CASSIRER , Ernest, Antropología filosófica, México, Fondo de cultura económica. 1987, 335 p.

SIGMUND Freud, Psicoanálisis del arte, Madrid España, Alianza Editorial, 1985. 250p.

GOMBRICH, Ernest, La imagen y el ojo, Madrid España, Alianza Forma. 1987, 337 p.

LANGER Sussanne, Feeling and form, New York, Charles Scribners Sons, 1953, 341 p.

LON ERGAN, Bernard, El Método en Teología, España, Ediciones Sígueme, 1998, 390 p.

_____. Filosofía Obras de la Educación, México, Iberoamericana, Ediciones Sígueme, 1999, 410p.

_____. Insight, México, Universidad Iberoamericana, Ediciones Sígueme, 1999, 950 p.

PRADO , Juan Manuel, Entender la Pintura, Ediciones Orbis S.A. Barcelona , 1987. 270 p.