

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

**FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA
EDUCACIÓN**

ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ESPECIALIDAD PARA EL DESARROLLO

TÍTULO:

**“PROPUESTA PARA LA ESCUELA SAN JOSÉ DE CONOCOTO
DE UN MODELO EDUCOMUNICATIVO DE APREHENDIZAJE
COMO ESPACIO ALTERNATIVO O COMPLEMENTARIO A
LA EDUCACIÓN BÁSICA PARA DESARROLLAR INDIVIDUOS
PROPOSITIVOS Y CRÍTICOS DE LA SOCIEDAD, EN LA
CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS PROCESOS”**

**TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIATURA EN
COMUNICACIÓN SOCIAL**

AUTORES:

**ANDRÉS HERMANN ACOSTA
JORGE IÑIGUEZ BERNAL**

DIRECTOR DE TESIS:

MST. GRACE ZURITA

QUITO-2006

Dedicatoria:

A todas aquellas personas que contribuyeron en la realización de este trabajo, en especial a nuestras familias.

Agradecimiento:

Un sincero agradecimiento a nuestra maestra y amiga Grace Zurita, por las enseñanzas, consejos y tiempo dedicado en el camino recorrido.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	6
2. CAPÍTULO 1.....	8
2.1. INTELIGENCIAS MÚLTIPLES.....	8
2.2. INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA.....	26
2.3. INTELIGENCIA MUSICAL.....	29
2.4. INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA.....	32
2.5. INTELIGENCIA ESPACIAL.....	35
2.6. INTELIGENCIA CINESTÉSICA-CORPORAL.....	38
2.7. INTELIGENCIA PERSONAL.....	41
3. CAPÍTULO 2.....	44
3.1. PEDAGOGÍA DEL ARTE.....	44
3.2. IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN EL APARATO ESCOLAR.....	52
3.3. LA MOTIVACIÓN.....	54
3.4. LA IMPORTANCIA DEL DIBUJO EN LA VIDA EMOCIONAL DEL NIÑO.....	57
3.5. LA IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN EN EL ARTE.....	60
3.6. LA IMPORTANCIA DE UN CLIMA ADECUADO.....	65
4. CAPÍTULO 3.....	75
4.1. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA.....	75
4.2. FORMACIÓN FORMAL E INFORMAL.....	81
4.3. ALIENACIÓN COMO MANIPULACIÓN Y SUBJECCIÓN DEL APARATO IDEOLÓGICO EN LA EDUCACIÓN.....	93
4.4 IMPORTANCIA DE LOS PRINCIPIOS DE LA CULTURA AMAWTAY HUASI CON RELACIÓN AL MODELO DE APRENDIZAJE.....	96
4.5. CRISIS DE LA EDUCACIÓN EN EL PAÍS.....	100
4.6. CULTURA Y EDUCACIÓN.....	103
4.7. ALGUNOS TIPOS DE DOCENTES.....	106
5. CAPÍTULO 4.....	110
5.1. LA ÓPERA SOCIAL.....	110
5.2. EL TEATRO.....	111
5.3. LA LITERATURA.....	112
5.4. LA LITERATURA COMO EXPRESIÓN DEL PUEBLO.....	114
5.5. LA MÚSICA.....	115
5.6. IMPORTANCIA DE LA MÚSICA EN LOS PRIMEROS AÑOS DE EDUCACIÓN.....	116
5.7. CUERPO, RITMO Y CULTURA.....	117

5.8. IMPORTANCIA DE LA EURITMIA EN EL CUERPO.....	118
5.9. EXPRESIÓN CORPORAL.....	120
5.10. LA PLÁSTICA.....	120
5.11. LA PLÁSTICA EN LA EDUCACIÓN.....	122
5.12. ÓPERA.....	124
5.13. TRADICIONES.....	126
5.14. LA IDENTIDAD EN LA ÓPERA SOCIAL COMO FORMA DE REAFIRMAR LAS TRADICIONES LOCALES.....	127
5.15. CREACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS ALTERNATIVOS DE EDUCACIÓN PARA EVITAR LA VIOLENCIA.....	129
5.16. EL TRABAJO COMO RESULTADO DE LA EDUCACIÓN.....	130
5.17. EL ARTE Y LA EDUCACIÓN COMO UN PROCESO DIALÉCTICO.....	131
5.18. VINCULACIÓN DE ESTE MODELO CON LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES.....	133
5.19. SOCIALIZACIÓN DE LAS INTELIGENCIAS.....	138
5.20. IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DE LA INTELIGENCIAS MÚLTIPLES AL MODELO EDUCATIVO DE LA ÓPERA SOCIAL.....	141
5.21. VINCULACIÓN DE ESTE MODELO CON LA PEDAGOGÍA DEL ARTE.....	144
5.22. VINCULACIÓN DE ESTE MODELO CON LAS METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE.....	146
6. CAPÍTULO 5.....	149
6.1. PROPUESTA DE LA ÓPERA SOCIAL.....	149
6.2. PROPUESTA INNOVATIVA DE DESARROLLO.....	153
6.3. VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA.....	159
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	164
8. BIBLIOGRAFÍA.....	166

1. INTRODUCCIÓN

La primer parte del trabajo denominada inteligencias múltiples trata sobre las conceptualizaciones de los varios tipos de inteligencias como son: lingüísticas, musicales, lógicos y matemáticas, corporales, espaciales y emocionales. Las relaciones que existen entre estas son analizadas en pos de definir correcta y concretamente lo que significa la inteligencia, como el análisis y comprensión de los fenómenos cognitivos en individuos talentosos y en personas con dificultades en el aprendizaje.

Otra de los preceptos principales que se refieren en este capítulo es la crítica y valoración de las pruebas que miden el coeficiente intelectual, que no siempre reflejan la capacidad del niño. Las ideas y base de esta propuesta corresponden al trabajo del psicólogo estadounidense Howard Garder, en el desarrollo integral y tratamiento de los hemisferios, para que la inteligencia se complemente en el proceso de aprendizaje no-tradicional y se potencie el pensamiento, lenguaje y comunicación.

En el capítulo dos se abordo el arte y el uso que aporta para el proceso de enseñanza en los niños. Factores como la expresividad, creatividad, sensibilidad y desarrollo de la comunicación no verbal, así también la explicación de que el arte es un escenario para la educación en el proceso de construir sentidos y crear nuevos contenidos. El arte como mecanismo terapéutico y las actividades conjuntas con la educación son temas trascendentales en este punto de la propuesta.

Las metodologías de aprendizaje dan nombre al capítulo tres, donde se trata el rol de la educación en el contexto histórico, puntualizando que el aparato escolar no fomenta el mejoramiento y aprendizaje en el niño, más bien constituye un sitio para el disciplinamiento, sometimiento y reproducción en función del mercado y la clase dominante.

La crítica al aparato escolar formal se complementa con las nuevas metodologías de aprendizaje, las cuales buscan una educación para la vida y privilegian la dignificación de la persona, capacidad liberadora, actoria social y procesos de equidad y democratización.

En un cuarto momento se trabaja alrededor de un nuevo concepto denominado *ópera social*, que vincula la idea de la ópera como un espectáculo con lineamientos sociales en un espacio local y nacional, para de esta forma reestructurar su verdadera definición y vincularla con todos los sectores de la sociedad.

De igual forma se delimita cada uno de los espacios a trabajar dentro de la ópera social. Teatro, literatura, música, plástica y expresión corporal. La literatura ayudará a la elaboración de un guión, el teatro como espacio y montaje del acto dramaturgico, la música que ambienta la palabra, acción y mensaje, junto con la plástica que contribuye a la creación de los nuevos escenarios. La reestructuración de la ópera se inserta dentro de la educación formal como una nueva metodología que integra los temas tratados en los anteriores capítulos, para constituirse en una alternativa de la educación.

En último lugar se concreta y sistematiza la propuesta trabajada, explicando la importancia y la repercusión de la ópera social. Se elaboran objetivos claros y viables, con el fin de que los niños tengan una educación más integral, revitalicen su identidad y se constituyan como actores de sus propias decisiones. El marco operacional consta de un sistema de estrategias, trabajos, criterios de evaluación y metas que pueden dar un previo conocimiento del éxito de esta metodología.

2. CAPITULO I

2. 1. INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

Antes de adentrarse en el estudio de las inteligencias múltiples propuestas por Howard Garder hay que puntualizar ciertos criterios y enfoques de lo que es inteligencia, ya que históricamente y tradicionalmente se le ha atribuido a este concepto de manera instrumental ligado a la acumulación tanto de experiencias como de conocimientos prácticos, cuando más bien en esta parte los conceptos de inteligencia se manejan desde la racionalidad pragmática, por lo que se debe estar atento y discernir que las inteligencias van mucho más allá de una prueba o test de medición de coeficientes, aspectos genéticos, herencia de los padres, aspectos étnico culturales, entre otros.

“Según Huarte la inteligencia es una combinación de capacidad, de aprender, tino en el juzgar y fuerza imaginativa. Pero con su radical agudeza se da cuenta de que todos los hombres son hábiles para determinada disciplina y menos dotados para otras.”¹ Con esto se cae en una forma univoca y universal del concepto de inteligencia, que muchos teóricos posteriores de finales del Siglo XX han tratado de descompensar y equilibrar hacia un concepto más holístico, donde interviene el manejo de los contextos culturales, entorno afectivo (llamado también inteligencia emocional) destrezas, potenciales y habilidades, todas estas últimas nociones importantes dentro de la metodología que se trabajara con la pedagogía del arte y la ópera social.

Es interesante analizar uno de los casos que hace ruptura a aquellas pruebas de coeficiente, destacando que éstas son subjetivas y no determinan el éxito de los espacios educativos, laborales y de la vida en general. El ejemplo de Marilyn Vos Savant -una de las personas que ha registrado uno de los más altas evaluaciones de coeficiente intelectual- puesto a prueba por el psicólogo Stanford Binet destacando que Marilyn en el desarrollo de su vida no presento un éxito deseado ya que nunca culminó sus estudios universitarios, además de que se le consideraba poco creativa en la solución de problema. Esto da como antecedente de lo relativo de los mecanismos de medir el coeficiente y acercarse a un concepto de lo que es

¹REECE, Alfonso, “El desconocido país de la inteligencia” Revista Diners, Dinediciones, Septiembre 2006, # 292, Quito, p. 15

inteligencia. “Se refiere a lo que estamos hablando, capacidad de entender o comprender y capacidad de resolver problemas en este caso si se acierta la real, porque las dos notas son muy operativas y prácticas.”²

La preocupación e interés antes de presentar el estudio de los diferentes tipos de inteligencias, responde a una condición y necesidad de individuo sobre considerar ideas de la inteligencia, su historia y avances ligados a la propuesta que presenta el arte y la ópera social. “El Journal of Educational Psychology, una autorizada publicación Norteamericana por su parte encuentra dos notas en las que coincide los más importantes psicólogos cuando se les pide definir lo que es la inteligencia, una, la capacidad para aprender de la experiencia; y dos, la capacidad para adaptarse al medio ambiente. Pero en los hechos lo que miden los tests no tienen mucha relación con estas capacidades.”³ Un poco centrándose en el test o plantilla de preguntas que utilizan los psicólogos para cuantificar el conocimientos, queda reducido a una simple medición de las destrezas que se aprecian en lo educacional, formal y tradicional, con esto se quiere decir una forma de repetir y memorizar los contenidos, lejano a lo que representa una educación orientada al éxito profesional, laboral y de vida, como en el caso de Marilyn.

En este concepto de categorías como tests, la inteligencia todavía esta lejana a lo que debería representar el papel de la verdadera inteligencia y su aporte en el éxito del individuo. Todo esto en el marco de que la inteligencia parte de rasgos como lo racial, lo étnico, la herencia, ligado al factor genético y estereotipos errados que consideran que los blancos poseen un alto coeficiente con relación a los negros. Este antecedente cae en un juicio racial y relativo, ya que la educación responde al los contextos específicos. “Las respuestas correctas varían según la cultura de la persona analizada “vaca” no significará lo mismo para un niño hindú, que para un español o norteamericano. Es más el hecho de vivir en una ciudad o en una zona rural hará variar las asociaciones. Peor aún cuando estas pruebas son traducciones.”⁴

Como se ha venido destacando dependerá del ambiente cultural, una buena analogía se ubica en la naturaleza, un tipo de planta sembrada en un lugar podrá florecer y dar

² Ibidim p. 15

³ Ibidim p. 15

⁴ Op cit p. 17

más frutos con relación a la sembrada en otro lugar. Esto se ha convertido en dicotomía entre lo que inteligencia y talento, lo que expone en su trabajo Howard Garder. “En 1983 Howard Garder psicólogo de Harvard propuso su teoría de las inteligencias múltiples. Según esta concepción no existe “la inteligencia”, sino que esta facultad se encuentra dividida en varios campos que son relativamente independientes entre ellos”⁵

Así Garder plantea los diferentes tipos de inteligencias:

Lingüística: sirve para hablar, comprender palabras, leer y escribir.

Lógica Matemática: son los sistemas, códigos numéricos ligados al campo abstracto.

Espacial: permite orientarse, construir, armar juegos, dibujar o esculpir.

Musical: es la capacidad de manejar y ejecutar un instrumento musical.

Corporal Cinestésica: se usa para bailar o practicar deportes.

Interpersonal: permite comunicarse con los demás e influir sobre estos.

Intrapersonal: permite reflexionar, conocerse a si mismo, filosofar y automotivarse.

Se destaca asimismo otro tipo de inteligencias como la emocional, ligada dentro del entorno afectivo, lo cual es de suma importancia ya que a través de la pedagogía del arte trataremos de evocar, el mundo interno y emocional del sujeto, lo cual no puede canalizar un test. “Técnicamente se define a la inteligencia emocional como la capacidad de comprender y expresar emociones, y de utilizar esa facultades para obtener metas.”⁶

A pesar que el objeto de este estudio destaca un tipo de inteligencia intuitiva, conocida comúnmente como un sexto sentido, intuición y palpito -que muchas veces

⁵ Op cit p. 18

⁶ Op cit p. 20

no existe base científica que pueda explicar esta competencia-, en este marco es importante ya que en cada una de las actividades del arte se tiende a utilizar esta capacidad, así tenemos dos ejemplos concretos en el caso del teatro el actor que debe tomar acciones inmediatas en la improvisación y del músico que intuye el momento que debe entrar con el compás musical. “El buen manejo de la inteligencia intuitiva es fundamental en determinados profesionales, como: policías, enfermeros y bomberos, pero también vendedores y consejeros matrimoniales, es decir, de todos aquellos que deben tomar decisiones virtualmente instantáneas.”⁷

Es primordial que dichas inteligencias sean revalorizadas en función de nuevas metodologías que aporten al crecimiento de la educación, y que no sea reproducida bajo un esquema funcionalista y pragmático del desarrollo de dicha competencia. El aprendizaje sustenta juicios de valoración emotivos los cuales deberán entender al individuo desde sus aspectos personales, cotidianos y culturales. “Es notorio y evidente que dentro del entorno, existe un alto grado de insatisfacción emocional originado por los resultados de nuestro sistema , tal insatisfacción está presente en las opiniones que expresan los diferentes sectores de la comunidad, a través de los medios de comunicación y conversaciones cotidianas interpersonales”.⁸

Con relación a ésta última premisa se podría aseverar que dichos tratamientos y percepciones han sido mal utilizados en el campo práctico. Se suele dar importancia de dichos fenómenos en individuos que demuestran ser talentosos. ¿Entonces dónde queda el aporte y valoración con relación a las personas con dificultades en el aprendizaje? Así también el equívoco mecanismo de medición del conocimiento a través de pruebas del Coeficiente Intelectual, el cual se limita a un resultado subjetivo de análisis únicamente en el campo lingüístico, lógico matemático. ¿Por tanto dónde queda la valoración de los otros potenciales y aptitudes en individuos con destrezas en el campo musical, cinestésico, espacial y personal? Lo lamentable es que los primeros aspectos anotados determinan el éxito en el aparato escolar y vida profesional. “Cuando se analiza los programas de enseñanza que se imparte y obliga a los alumnos se ve claramente que se limitan a concentrarse en el predominio de las inteligencias lingüística y matemática dando mínima importancia a las otras

⁷ Op cit p. 19

⁸ [www..monografias.com.medios-comunicación.medios-comunicación.14.shtml](http://www.monografias.com/medios-comunicación/medios-comunicación.14.shtml).

posibilidades del conocimiento. Aquí el por qué muchos alumnos que no se destacan en el dominio de las inteligencias académicas tradicionales, no tienen reconocimiento y se diluye así su aporte al ámbito cultural y social y hasta se piensa de ellos que han fracasado, cuando en realidad se está suprimiendo sus talentos”⁹.

Entre otros aspectos está tomar en cuenta dichas valoraciones de acuerdo a la realidad y contexto que más convenga, ya que por lo general no se toma en cuenta este factor el momento de aplicar los contenidos en la educación; no es lo mismo evaluar las necesidades en el aprendizaje de un habitante perteneciente a una comunidad en el Oriente en relación a un individuo que se desarrolla en la ciudad, ambos dependen de realidades completamente distintas. En el caso del habitante de la Amazonía su aprendizaje dependerá del desarrollo de las capacidades espacial y cinestésica, ya que en su labor diaria obedecerá de la caza, como la pesca para la obtención de alimentación.

Mientras que en el segundo caso de acuerdo a las competencias obedecerá a otro tipo de inteligencias como, la lingüística y la lógica matemática, ya que de acuerdo a las competencias del mercado laboral dependerá de dichas prácticas. No hay que dejar de lado que una realidad cierta se podría replantar y reajustar a un concepto que no caiga en generalizaciones. “Las distintas cualidades psíquicas, no instintivas, y sus distintos grados de desarrollo pueden considerarse como las distintas formas de inteligencia, utilizadas para un uso práctico, lúdico o perverso, pero en todos los casos inteligencia. No hay motivo para pensar que el ser humano haya alcanzado el máximo de inteligencia posible, como a veces se dice, sino que se encuentra punto de su evolución, y ciertamente nuestro futuro, ahora más que nunca, depende de nosotros mismos.”¹⁰.

Es por eso que adjunto al estudio de las inteligencias múltiples se pretende implementar una nueva metodología no tradicional que sirva como complementariedad al sistema caduco de educación. “La insatisfacción apunta tanto a la calidad como a la cantidad, a las condiciones ambientales, conocimientos, Procedimientos, capacidades y destrezas, técnicas como conjunto que se emplean en

⁹[www..monografias.com.inteligencia-inteligencia.25.shtml](http://www.monografias.com/inteligencia-inteligencia.25.shtml).

¹⁰ <http://www.temakel.com/texolarnheim.htm>

el arte y ciencia, por medio de la educación ,formación y entretenimiento. Según los grandes filósofos Platón, Marco Fabio, Juan Amós y otros determinan la Educación como: El objeto de la educación es proporcionar al cuerpo y al alma toda la perfección y belleza de que uno y otra son susceptibles. La educación tiene por fin el perfeccionamiento y el bienestar de la humanidad. La educación verdadera y natural conduce a la perfección, la gracia y la plenitud, de las capacidades humanas”¹¹.

Una metodología que sustenta su práctica en la pedagogía del arte, ésta última como instancia o espacio donde se podría trabajar individualmente y paralelamente el tratamiento, desarrollo y aplicación de dichas inteligencias. El arte además de trabajar en aspectos emocionales, de percepción, sensaciones, y capacidad del individuo con relación al grupo, posee la cualidad de desarrollar en cada una de las áreas dichas competencias. Se podría decir que en el caso de la literatura se estaría desarrollando la capacidad lingüística a través del lenguaje, códigos, símbolos, metáforas, analogías y figuras literarias. En esta área también interviene la inteligencia espacial, no hay que olvidar que el novelista o poeta, en la creación de su obra se imagina o ubica sus narraciones en lugares que nunca antes habían estado. Otra de las inteligencias que aporta a este segmento es la intrapersonal, ligada a la inteligencia personal. No hay que dejar de recordar de lado que en este espacio el artista tiene que interiorizar a un mundo de emociones, percepciones y sentimientos. “Todo individuo normal esta expuesto primordialmente al lenguaje natural cuando oye hablar a otros, los humanos pueden encontrar la música por muchos medios: el canto, tocar instrumentos a mano, insertando instrumentos en la boca, leyendo la notación musical, escuchando discos, observando cosas parecidas”¹²

En el caso de la música se estaría impulsando capacidades como la lingüística, a través de la partitura y sus nuevos códigos de comunicar, la musical con aspectos de vital importancia: el ritmo, la entonación y el proceso auditivo oral. Una de las competencias que ha sido centro de atención de especialistas es la relación de esta con la competencia lógica matemática, ya que corresponde aspectos como la cadencia, el ritmo y el compás, con formas relacionadas con los sistemas numéricos. Estudios realizados demuestran que aquellas personas que desarrollan la inteligencia

¹¹ <http://www.nodo50.org/sindpitagoras/.htm>

¹² GARDER, Howard, “Estructuras de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples”, Fondo de Cultura Económica, Bogotá, 1997, p. 161

musical, tienen de igual manera un buen desempeño en resolver problemas y tareas matemáticas; esto se debe a que ambas inteligencias se relacionan porque utilizan un lenguaje abstracto. La capacidad espacial también interviene dentro de la inteligencia musical, porque el niño adiestra el manejo y dominio del instrumento, al igual que la relación del entorno, espacio y campo sonoro. En el cuestión de la inteligencia cinestésica por el manejo de sus extremidades, de la motricidad gruesa y fina.

El manejo corporal es importante ya que de ello depende el adecuado desarrollo de esta actividad. “En efecto los niños más pequeños relacionan de manera natural las música con el movimiento del cuerpo y de hecho le es imposible cantar sin que al mismo tiempo mantenga alguna actividad física que acompañe el canto”¹³. Para un guitarrista es substancial saber en que momento debe accionar la ejecución de sus dedos en el instrumento. Finalmente en el caso de la capacidad personal se tiene el desarrollo de la función interpersonal a través del contacto y manejo que ejerce con su público y la capacidad intrapersonal desde la forma que evoca y plasma sus sentimientos e ideas a través de su instrumento. “Algunos músicos tiene el poder de reconstruir sonidos internamente reinterpretan a sus mentes toda una sinfonía que acaban de escuchar”¹⁴

Posteriormente se va a detallar las inteligencias más usuales de cada una de las áreas sin dejar a un lado que puedan intervenir las otras inteligencias en su ejecución. En la pintura sin duda se desarrolla una fuerte tendencia hacia el desarrollo del campo cinestésico que dependen del manejo del pincel en sus motricidades gruesa y fina así también el desarrollo del campo espacial. Muchas de las veces el artista recrea lugares o espacios con gran detalle y exactitud sin siquiera haber estado ahí. “Algunos pintores poseen el poder de la visión interna en tal medida que pueden pintar retratos de personas que han visto pero que ya no viven, los actores tienen la misma clase de poder de vista y sonido.”¹⁵

En el caso del teatro y la danza se manejan de igual manera la capacidad cinestésica y espacial. La primera desde la importancia del manejo corporal y artístico de los actores en escena y en el caso del segundo momento ya que depende de la ubicación

¹³ GARDER, Howard, Op Cit, p. 162

¹⁴ GARDER, Howard, Op Cit, p. 277

¹⁵ Ibidim p.277

y desarrollo de los escenarios. “La danza y el teatro como secuencias de movimientos corporales no verbales con patrones determinados por las culturas, que tienen un propósito son intencionalmente rítmicos y tienen valor estético a los ojos de quienes presencian”¹⁶. Dichas inteligencias no son factibles trabajarse de manera aislada ya que no responden únicamente a un comportamiento individual. Es por eso que en el presente trabajo se va a aplicar el estudio de las inteligencias, pedagogía del arte, enseñanzas no tradicionales, aplicación de la ópera social, y el estudio de la comunicación para el desarrollo, dado que en la presente propuesta educocomunicativa el ejercicio de enseñar no se reduce únicamente a al traspaso de información, más busca entender, transmitir, y entender los procesos educativos dentro de los comportamientos en la cultura (contexto y competencias del medio).

Es substancial en el siguiente modelo en donde se revaloriza y refuncionaliza el evaluar al alumno desde sus demandas, necesidades, habilidades de acuerdo a los procesos socioculturales y su relación con los contextos. Para citar un proceso que ejemplifique dicha premisa se podría hablar del éxito que tuvo el papel de la educación popular permanente en América Latina, en aspectos importantes como la democratización de la educación, participación y como se destacó anteriormente comprensión del entorno y la cultura. No hay que olvidar el fracaso que tuvo concebir a la educación de acuerdo a las demandas coyunturales como: la industrialización (ligada a los aspectos del progreso) y la tecnologización. Es algo ilógico pensar que la prioridad de los estudiantes del páramo es la implementación de computadores, considerando que muchas veces no cuentan con los servicios básicos, como la luz. Lo trascendente dentro de este espacio hubiese sido priorizar verdaderas necesidades que respondan verdaderamente a las necesidades de la comunidad, así por ejemplo: capacitación, productos agrícolas, construcción de escuelas, entre otros puntos.

Este ha sido uno de los tantos errores que han cometido los gobiernos y sus políticas. Hay que dejar de lado definiciones ortodoxas de lo que es verdaderamente el aprendizaje, hacia aspectos abiertos, democráticos, participativos, atando con el tema que se está tratando: las inteligencias, necesidades y aptitudes del ser humano. No está por demás referir aspectos como: la comprensión del individuo, la cultura, su

¹⁶ GARDER, Howard, Op Cit, p. 271

entorno, y la inteligencia emocional (relación intrapersonal de la persona con la sociedad). “Avanzar en un mayor conocimiento sobre las diversas capacidades y potencialidades cognitivas, creativas y socioafectivas de nuestra población, teniendo en cuenta los contextos culturales y diferencias de acuerdo al género, origen étnico, creencias políticas o religiosas, orientación sexual; sin ignorar las condiciones históricas y sociales de marginación y opresión que han impedido la expresión y cualificación de tan diverso potencial.”¹⁷ Vale la pena que dichas competencias sociales sean comprendidas por medio de los distintos ambientes culturales y una comprensión de la problemática del desarrollo del arte y su aporte en otras áreas.

Las inteligencias múltiples tienen su pleno desarrollo en la comprensión de las áreas del cerebro, los estudios han evidenciado que el desarrollo del individuo depende de aspectos actitudinales, de la percepción, incidencias interpersonales (problemática en el hogar), incidencias intrapersonales (dado el caso de autismo) y otros aspectos que no se valoran el momento de entender del rendimiento por causas de daños cerebrales, así por ejemplo la afasia. Para concluir esta premisa primero hay que entender que para mejorar dichas facultades mentales de aprendizaje se debe realizar y aplicar propuestas o alternativas no tradicionales, como la comprensión de las inteligencias múltiples, pedagogía del arte y la ópera social como un nuevo espacio para una adecuada valoración del coeficiente intelectual y competencias. “El reconocimiento de la diversidad cultural demanda la construcción de propuestas pedagógicas que profundicen sobre la relación entre los procesos subjetivos de los individuos con aquellos aspectos culturales e históricos que rodean sus vidas. Se busca generar un espacio donde profesionales de diversas comunidades puedan profundizar sobre el impacto educativo de nuestra diversidad cultural en la construcción crítica de la identidad de cada sujeto y el colectivo que le rodea”¹⁸.

Mucha de las veces la educación no se centra en preparar al niño en torno al aprendizaje de prácticas que sean importantes en su vida y entorno cotidiano. Se dice que muchos de los contenidos impartidos en las aulas no están siendo priorizados en relación a las prácticas que van a servir en el convivir diario. Es por eso que a partir de este eje metodológico se quiere implementar un beneficio cognitivo como también

¹⁷ http://www.antroposmoderno.com/antro-articulo.php?id_articulo=626

¹⁸ <http://www2.metodista.br/unesco/PCLA/revista2/reslivros1-2.htm>

de uso en las actividades antes mencionadas. Así se tiene el desarrollo de la especialidad y función interpersonal desplegada en la actividad del teatro, para funciones de desenvolvimiento en la vida diaria. Aquí surgirá una de las tantas interrogantes que van a ser blanco de críticas alrededor a si este modelo no tiene un simple objeto teórico alejado de la realidad y su praxis.

¿En qué puede ayudar el aprendizaje del arte en la educación y su función laboral? Puede ser a simple comprensión que no exista un tal beneficio, pero como acabamos de destacar en el enunciado es el desarrollo y acumulación de lo cognitivo, sino más bien otros aspectos que abordados desde la comprensión de la mente y sus estrategias están para potenciar habilidades y destrezas, generar sujetos sensibles, espontáneos, imaginativos, solidarios, felices, críticos, con mayor capacidad de confianza y autoestima, y sobretodo protagonistas de los nuevos procesos que ellos mismos gestarán. “En muchos casos las tareas están alejadas de la vida cotidiana. Se apoyan mucho en el lenguaje y las habilidades de la persona para definir palabras, conocer hechos acerca del mundo y encontrar conexiones y diferencias entre conceptos verbales”¹⁹.

Como anteriormente se refirió la aplicación de las inteligencias en este trabajo es de suma importancia ya que en la dinámica y proceso de la comunicación y sistemas educativos, se da un mejor tipo de ponderación a la valoración y medición de las capacidades intelectuales del ser humano, en torno a sus mediaciones (personales emocionales) y también al medio social y educacional en el cual se está preparando. Muchos especialistas, en especial psicólogos y educadores consideran a las pruebas de inteligencia como instrumentos de mediciones obsoletas y generalizadas, que no determinan las verdaderas capacidades de la persona y sus habilidades. Para el psicólogo ruso Lev Vygotsky las pruebas de inteligencia no dan una identificación clara acerca de la zona de el desarrollo potencial del individuo, esto se puede dar a través del uso de pruebas de inteligencia que valoran habilidades y asimilación de nueva información en torno a la resolución de nuevos problemas. “Mucha de la

¹⁹ GARDER, Howard, Op Cit, p. 50

información que se busca en las pruebas de inteligencia refleja el conocimiento obtenido por vivir en determinado medio social y educacional²⁰.

Parte de ésta problemática depende también a la escuela a la que el alumno asiste, la metodología, tradición y prácticas ideológicas que tiene el establecimiento alrededor a su filosofía como institución, rol social y contexto cultural de la misma. Aquí también interfieren las proyecciones y gustos que tiene la familia con relación a lo que quiere para sus hijos. El entorno cumple un papel preponderante al igual que la valoración socio-económica del niño en función a su educación. Es por eso que al momento de elegir la educación no se debería tomar en cuenta necesariamente los aspectos antes mencionados, ya que de esto no dependerá el éxito o fracaso de quien lo determina. En más de una vez se ha escuchado que los padres escogen las escuelas para sus hijos no por el contenido y verdaderas competencias académicas, acaso más bien por aspectos de segundo orden como la infraestructura, clase social, círculo étnico, de creencias, entre otros puntos.

Se podría caer en una idea equivocada sobre de la elección adecuada de una institución educativa (que determina toda una vida en el ser humano). Contrario a la idea de escuela perfecta por su rol social, está la escuela donde se eduque para la vida, para y por el individuo, donde este último sea el centro y eje primordial para el desarrollo. Dentro del perfil y competencia de la escuela que sustenta ésta propuesta alternativa no tradicional está el crecimiento del individuo en relación al proceso cognitivo a partir de aspectos democráticos y creativos con sustento en la pedagogía del arte -mediante la aplicación de la ópera social como estrategia constructivista, interactiva, liberadora e integradora del sujeto y la comunidad-. Entre estos aspectos se pretende desarrollar puntos ya mencionados como el autoestima, la colaboración, respeto, valores, socialización, atención, concentración, integración, participación, habilidades, sublimación de los deseos reprimidos artísticos sociales -por medio de los procesos emocionales de inteligencias múltiples-, la lúdica y el arte.

Al destacar que el individuo es el centro y motor importante en la sociedad hay que tomar en cuenta a este modelo pedagógico se encuentra bajo un fundamento humanístico que desobjetiviza, dentro de procesos de endoculturización y pérdida de

²⁰ Ibidim p. 50

valores e identidad cultural, es por eso que ha a partir de la inteligencias se va a ampliar la comprensión y potencialización de las habilidades y necesidades sociales para un individuo feliz y realizado. “Distintas investigaciones han mostrado como el juego y el arte parecen ser (a) excelentes recursos de aprendizaje para examinar contenidos de la realidad escolar y extraescolar; (b) medios dinamizadores de estrategias de pensamiento dirigidas hacia la toma de conciencia y solución de problemas; y (c) estrategias investigativas que le permiten a docentes, líderes comunitarios y gestores culturales una mejor comprensión de las realidades que afectan a la población con la que trabajan”²¹.

Una de las fortalezas a utilizar con relación a dichas inteligencias es el aprendizaje de la inteligencia emocional como sustento de la pedagogía del amor o afectiva, la cual sustenta el reconocimiento y valoración del otro, sus competencias, capacidades y posibilidades, más allá del acto trasmisor de lo cognitivo o académico. Posibilidades como el entorno visual, sonoro y pertenencia del cuerpo desarrollado en las distintas áreas de la ópera social. Para esto -es importante- como destaca Piaget el sentido de comprensión del mundo aquí se hace referencia a la analogía del primer momento de aprendizaje a partir de los reflejos, luego a través del conocimiento práctico sensoriomotor, acciones interiorizadas y operaciones mentales en la adolescencia.

No se puede olvidar uno de los puntos importantes dentro de este paradigma como es el mundo del idioma, lenguaje, dibujos y sistemas simbólicos, estos últimos como parte importante del valor y la construcción que da el sujeto a los objetos con relación al mundo. Más adelante hay que considerar operaciones concretas, operaciones formales y demás formas de razonar, ya sean por medio del pensamiento lógico racional, años después a con la cognición humana adulta, que se valora en especial en occidente y que ha sido objeto del estudio epistemológico por parte de los matemáticos y científicos. Ésta comprensión del área de la matemática ha sido parte importante en el pensamiento desarrollado por occidente, y ha apartado a un lado otras competencias ya mencionadas; importantes también en contextos que la requieren; así la capacidad espacial para poder orientar a un individuo en una zona desierta. Sin dejar a un lado dentro de esta premisa la inteligencia lógico matemática ligada

²¹ www.monografias.com./juego/arte.14.shtml

estrechamente al entorno de la inteligencia musical y del arte en el caso de la ópera social. Es importante a través del desarrollo de la abstracción y habilidad de razonar en determinar situaciones. Lo que debe reconsiderarse dentro de este espacio son las formas de memorizar y entender dichas enseñanzas de forma mecanizada.

Siguiendo el desarrollo y la comprensión de los sistemas simbólicos está la creatividad, formas de expresión comunicación que estos representan, no hay que olvidar que muchos de estos códigos en la actualidad han partido de la lógica del sistema matemático y su representación simbólica. “El uso de símbolos ha sido fundamental en la evolución de la naturaleza humana dando lugar al mito lenguaje, arte, ciencia, también ha sido clave en los logros creativos en los humanos todos los cuales explotan la facultad simbólica humana”²². Lo relevante de trabajar con la metodología de las inteligencias múltiples, es su carácter polifuncional que abarca aspectos importantes, cognitivos, de funciones simbólicas, corporales e incluso a nivel de lo emocional. Hay que recordar que este último punto es uno de los más importantes en el desarrollo de la educación del ser humano, lo lamentable es que en muchas de las escuelas e instituciones en general ni siquiera se toma en cuenta este punto. Al detallar dicha relación hay que exponer el correcto manejo de este precepto, el estímulo, motivación e introyección del aprendizaje, tomando en cuenta las particularidades y entorno afectivo de los educandos.

“Más bien buscamos emplear los métodos y planes globales diseñados por Piaget y centrarnos no solo en los símbolos lingüísticos, lógico y numérico de la teoría piagetina clásica, sino en una diversidad completa de sistemas simbólicos que comprendan los aspectos musicales, corporales, parciales e incluso los personales”²³. Dentro de este marco de consideraciones -sin caer en un esquema funcionalista de la educación-, hay que tomar en cuenta también otros factores como: la cultura y su sistema de representaciones, tradiciones y necesidades; como se anotó en otros puntos, es importante la consideración de la educación de acuerdo al contexto y su realidad. Por ejemplo en ciertas culturas se da mayor énfasis a la realización de crucigramas, acertijos, trivias que fomentan el desarrollo del razonamiento de la persona, mientras que en otras se potencia con mayor importancia aspectos como: el

²² GARDER, Howard, Op Cit, p. 57

²³ GARDER, Howard, Op Cit, p. 58

manejo del cuerpo, el espacio, ligado a los factores del medio ambiente y su supervivencia.

Se destaca otro aspecto -a tomar en cuenta dentro de la comprensión de dicho sistema de aprendizaje-, como es el caso de los medios de comunicación, su papel dentro de la sociedad, el significado, y los sistemas simbólicos que representa. Los especialistas de la comunicación -en especial la escuela crítica y de estudios cultural en América Latina-, destacaron el valioso papel de la literatura como una herramienta más proporcionada por el arte y la importancia de la masificación en buena parte de la educación de la televisión (más allá de las repercusiones, crítica y debate). No hay que dejar a un lado el logro grandilocuente de la radio como el medio de mayor acceso en las masas de la sociedad, el aporte de planes, proyectos y programas destinados a la alfabetización de la persona y la revalorización de la misma. Los espacios pueden ser por medio de aportes particulares, el empleo de los micros medios e iniciativas fomentadas por la autogestión.

Para ultimar con esta idea es significativo destacar el papel del cine a modo de una nueva herramienta novedosa a finales del siglo XIX e inicios del XX. No es discusión hablar sobre el significado que converge este movimiento, más bien es oportuno dialogar de una de las corrientes más importantes para la comprensión de este fenómeno ligado al papel de la educación dentro de la lógica y práctica en los medios de comunicación. Hay que referir específicamente al “cine de denuncia”, el cual se encarga de problematizar y profundizar, preceptos que indican la complicada condición del ser humano en el sistema y por ende de la falta de oportunidades, educación, lo cual va provocando un proceso de cohesión y violencia social. Un claro ejemplo está representado en la obra del director español Luis Buñuel, “Los olvidados”. Con esto no se pretende satanizar o culpar al sistema, -que se liga a los aspectos socioeconómicos- sino también a la destinación de las tareas que reproducen implícitamente a la cultura, a través de criterios como: el progreso, desarrollo, y globalización.

Con este recorrido histórico que quiere desligar la tarea e importancia de las inteligencias múltiples, desarrollo del arte en el presente documento, y más bien es pertinente entender al ser humano dentro de sus mediaciones personales, como

también complejidad de sus actitudes, ámbitos, cultura, ésta última que representa claramente sus ideosincracias e incluso formas de comprender y razonar las realidades. Dentro de este marco hay que considerar el papel de las nuevas metodologías de aprendizaje, que van adquiriendo aportes considerables en el desarrollo de la persona. Este trabajo pretende ser una muestra clara de los fenómenos sociológicos, psicológicos, socioculturales, y también del ejercicio y aplicación de una pedagogía enmarcada dentro de un sistema de educación no tradicional, con énfasis y crítica al proceso mecánico y conductual del aprendizaje tradicional.

Es considerable que para que se pueda dar un adecuado desarrollo en torno a una exigencia de una educación que complemente al deficiente sistema actual de educación, es de sumo valor comprender los diferentes ambientes productivos y su relación con el aporte que da el arte y su aplicación de las inteligencias múltiples, como el desarrollo neurobiológico en la persona, pero sobretodo en el artista. “Durante muchos años, los *vogt* realizaron estudios neuroanatómicos de los cerebros de muchos individuos incluso de artistas talentosos. Un pintor cuyo cerebro estudiaron mostró una cuarta capa muy grande células en sus corteza visual, y un músico con perfecta entonación desde la niñez temprana tenía una región análogamente grande de células en la corteza auditiva.”²⁴ Estos procesos sin duda fueron comprendidos a partir de investigaciones de carácter médico y científico, estudios como la frenología, fibras neuronales, función del hemisferio izquierdo y derecho dentro del desarrollo en el papel de la educación, han sido importantes ya que por mucho tiempo se pasó por alto las deficiencias en niños y demás personas en general, con daños en la broca y otras partes de las cortezas cerebrales, las cuales producen afasia e hiperlexia, como dos de los fenómenos más frecuentes en dicho fenómeno.

Esto quiere decir que el mal rendimiento académico no solo puede depender de factores externos como el interés y las aptitudes. Este estudio ha sido sustentado por el teórico Howard Gardner en su trabajo de “*Las Estructuras de la Mente*”. “Los aspectos elementales de aprendizaje no están distribuidos difusamente en el cerebro,

²⁴ GARDNER, Howard, Op Cit, p. 77

sino que se pueden localizar en la actividad de células neurobiosas específicas”.²⁵ Asimismo hay que tener en cuenta las relaciones con el campo biológico, neuronal, el mismo que se explicó en el anterior punto. Aquí aparece otra premisa de valor, como es el caso de las incidencias del sistema nervioso. “Por ejemplo es claro que las áreas de la corteza que maduran más pronto están involucradas en funciones sensoriales primarias (la percepción de imágenes y sonidos directos).”²⁶ Muchas de las veces los docentes han dejado de tomar en cuenta este punto, tachan a los individuos de inseguros e incluso de incompetentes, Este es un problema que puede responder al ambiente y a cuadros congénitos y patológicos.

No se puede juzgar a un niño con problemas de nerviosismo, más bien hay que tomar mayor énfasis a esta debilidad y brindarle seguridad. A esto se le suma el carácter prepotente que tienen las instituciones alrededor del manejo de lo afectivo con los individuos, para ir concretando con esta idea es trascendente por parte de los docentes y de la coordinación y bienestar estudiantil, aspectos como: los psicológicos, -este último punto a tenido una prioridad importante en los últimos tiempos-, el neurológico, biológico (afín a los daños cerebrales y de nerviosismo). Así por ejemplo un estudiante puede tener problemas de dislexia, nerviosismo, producto de la represión familiar y en algunos casos institucionales. Es obvio que el alumno tendrá un rendimiento bajo, en el primer caso porque este no tiene el mismo grado de discernimiento y retención del aprendizaje, mientras que en el segundo caso falta de seguridad y confianza, debido a sus condición patológica. Las instituciones no entienden a los niños, los reprimen y juzgan, además no han proporcionado ningún aporte.

Otra de las grandes limitantes dentro de las prácticas y desarrollo de la educación, está el condicionamiento clásico, que no da lugar al mejoramiento del aprendizaje desde semblantes como: las fortalezas, potenciales individuales y habilidades sociales; ya se había anotado anteriormente que en muchas de las veces la educación se reduce al adiestramiento de la memoria, inteligencia lingüística e inteligencia lógico matemática. “Más revelador para nuestros propósitos que ésta división relativamente mecánica del trabajo es que ya se ha determinado más allá de toda

²⁵ GARDER, Howard, Op Cit, p. 81

²⁶ GARDER, Howard, Op Cit, p. 83

duda razonable que al hemisferio izquierdo predomina para el lenguaje en el mayoría de los individuos diestros, en tanto que al derecho predomina aunque no en mismo grado en las funciones visual y espacial”²⁷. La práctica de estas últimas es importante tanto para el uso correcto de hablar y en el segundo caso en nivel de abstracción, sin olvidar otras fortalezas y competencias que cubren las demandas de otros contextos, culturas y necesidades personales.

Ésta premisa se está trabajando desde los comportamientos y patrones sociales, además ligando a los factores ambientales, este último punto uno de los más descuidados el momento de elaborar planes y políticas educacionales. “Las formas básicas de aprendizaje, habituación, sensibilización y condicionamiento clásico escogen entre un enorme repertorio de conexiones preexistentes y alteran su fortaleza”²⁸. La discusión se produce con relación a las funciones del intelecto con el cerebro es decir una crítica a la memoria funcional, de alguna manera en los últimos tiempos se ha pensado revalorizar el papel de lo que es verdaderamente el aprendizaje dicho en términos prácticos desde la escolaridad los contenidos, conocimientos y destrezas que van a servirle al individuo para la vida; esto quiere decir que muchas de las cosas que se aprenden en la escuela no van a ser aplicadas en la convivencia diaria, que la acumulación de conocimientos no prima en las relaciones intra e interpersonales, sino más bien otros factores ligados al conjunto de competencias y habilidades sociales para la solución de problemas.

Es por eso que los preceptos desarrollados por Gardner, y que se procura articular con el aporte de esta tesis, con la pedagogía del arte, metodologías no tradicionales y la ópera social, un nuevo modelo que de espacio a otro tipo de competencias e inteligencias importantes también en el desarrollo de la persona, a lo anterior se refiere las inteligencias: musical, cinestésica, espacial y sobretodo la personal también relacionada con la inteligencia emocional. Esto se centra el valor que tiene el ser humano como centro del universo, dejando a un lado míticos conceptos de valorar al individuo desde aburridos y caducos tests psicológicos que dan una subjetiva valoración del coeficiente intelectual, clasificaciones que datan más allá de los tiempos medievales, como son trivias y cuatrivias donde el centro se basa en lo

²⁷ GARDNER, Howard, Op Cit, p. 86

²⁸ GARDNER, Howard, Op Cit, p. 82

matemático y exacto. En la actualidad las ciencias han tenido un crecimiento considerable (además en otros espacios).

La educación considera a otros espacios y aspectos como relevantes, en relación al humanismo e importancia del ser humano, que antes se puso en evidencia. Para el filósofo Paul Hirst, las matemáticas, ciencias, y física, son importantes desde muchos aspectos, mas no hay que dejar a un lado la comprensión y práctica de otros fenómenos importantes para la vida, en las esferas intra e interpersonal, religión, literatura, moralidad, filosofía y bellas artes. Estas ideas también recopiladas y trabajadas en los textos de Garder. Se destaca el desarrollo de cada una de las inteligencias; la lingüística, musical, lógico matemática, cinestésica, espacial, y personal, que aborda algunos sub-puntos.

En el desarrollo de otros capítulos se mostrara la importancia de la pedagogía del arte como tendencia y práctica estética, pero sobretodo como mecanismo para el desarrollo de cada uno de las inteligencias y su función liberadora, dando importancia a áreas como: la música, literatura, plástica, expresión corporal, teatro y sobretodo el dibujo, éste último con el uso y manejo del lápiz, otros recursos que brindan una primera experiencia alrededor a la prueba de habilidades, artísticas también espaciales, la comprensión y manipulación activa del ambiente, interrelación con otros individuos, así como la interpretación de sistemas simbólicos y psicométricos. La importancia dentro de este sub-punto en la que recaen las representaciones simbólicas, desde la contribución de la expresión, comunicación, el conocimiento, aprehendizaje y formas de identidad y cultura, para un mejor manejo de la producción y aporte en la humanidad.

En un tercer capítulo se abordará el desarrollo de las metodologías de aprendizaje, desde la crítica a sistemas caducos de educación y ligada a modelos no tradicionales, propuestas que revalorizan a la inteligencia como un término evaluador, la negativa connotación que ha ido adquiriendo en la cultura, pero sobretodo las bondades y potencialidades que puede dar la propuesta de aprendizaje tomando como modelo el arte en sus manifestaciones y representaciones en los sectores vulnerables de la sociedad en este caso como proyecto piloto en el sector de San José de Conocoto en Quito, Ecuador.

A esto se le suma ópera social como un término y proyecto nuevo y ambicioso que pretende replantear el carácter elitizado de ésta práctica, involucrando a sujetos con escasos recursos y con problemas de diferentes tipos en los procesos que a partir de ésta manifestación artística, la cual va a ser completamente explicada en su momento, logren tomar como una alternativa complementaria al sistema formal, y que puedan reinsertarse dentro del aparente orden social, a la vez que tienen un nuevo espacio de conocimiento, aprendizaje, desarrollo, colaboración, autoestima, actoría, protagonismo y desempeño de las habilidades y destrezas. Quizás muchos otros conceptos importantes estén pasándose por alto, pero están siendo manejados implícita e indirectamente en ésta propuesta. Para finalizar y dar paso al desarrollo de cada una de las inteligencias es importante puntualizar que el arte es uno de los pocos espacios donde el individuo puede llegar y llegar a sentirse “protagonista”.

2.2. INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA

Con esta inteligencia se da comienzo a la importancia de las inteligencias y su aporte conjunto en el desarrollo en una nueva pedagogía del arte y ópera social, que sustenta un mejoramiento con relación a todo el potencial que pueden dar las personas. Definiendo a la inteligencia lingüística, se explica que es la relación de significados y connotaciones de las palabras en relación al área semántica como parte central del lenguaje y sus significados. En párrafos anteriores ya se refirió sobre el valor de ésta inteligencia, que es una de las áreas que el niño desarrolla desde el inicio de su vida. La palabra adquiere un significado importante en éste espacio, así también la significación que da el ser humano a los objetos y disposición de las imágenes que requiere el trabajo cerebral como fundamento del orden del argumento (Gerber Read) “Las palabras son asunciones automáticas de naturaleza auditiva y visual”²⁹. Es por eso que dentro de espacio de la educación hay que cuidar ciertas consideraciones: las connotaciones lingüísticas, fonología (sonidos de las palabras).

He aquí una de las importancias de la música como ejercicio en especial cuando existe ocasiones que individuo tiene problemas del lenguaje se suele realizar terapias ligadas con la competencia de la música, su relación con las alturas, interacciones sonoras, métrica, ritmo y sensibilidad auditiva, todo esto bajo los criterios y

²⁹ GARDER, Howard, Op Cit, p. 112

fundamentos de la teoría de Howard Gardner. Con ésta delimitación del sentido general de la inteligencia lingüística vamos a darle conexión y relación al aporte que brindan la literatura y poesía, que a su vez serán parte de la ejecución de la ópera social que se explicará en el cuarto capítulo. La contribución de estas áreas antes expuestas conjuntamente con la musical desarrolla un sentido del lenguaje desde aspectos como el sonido, ritmo, inflexiones, y métrica de las palabras.

Muchas veces se cuestiona sobre cuál es el aporte de conocer una segunda lengua, de entender la apreciación literaria o simplemente la poesía lo que prima aquí es la importancia de un desarrollo desde el crecimiento de un adecuado vocabulario, léxico, los conceptos, ideas, sensibilidad, estímulos y emociones. En la Edad Antigua los griegos le dieron gran importancia, he incluso se construyeron grandes templos para dar tributo a la palabra. Hoy en día se da mucho valor al lenguaje relacionado con la retórica, que es el arte de convencer a otros individuos, ligado a la capacidad interpersonal.

Se dice que aquellos que desarrollan ésta competencia pueden ser susceptibles a manejar áreas como el derecho la comunicación, habilidad de la literatura y poesía entre otros procesos de enseñanza y aprendizaje con aplicación por medio del lenguaje. Una de las ventajas que puede tener ésta competencia es que algunos de los individuos que han logrado su desarrollo lo han hecho de manera personal, es decir por medio de un proceso autodidacta. Este último concepto de mucha importancia y de poco valor en nuestro contexto. El individuo para su crecimiento profesional y humano, no solo deberá conformarse con los contenidos vistos desde el aparato formal, sino también buscar otros espacios donde puede desarrollar otro tipo de posibilidades y competencias. Quizás el presente documento sea una de las soluciones y por intermedio del arte y sus manifestaciones se puedan valorar otro tipo de aprendizajes. Tratando del aspecto autodidacta y juntándolo con la literatura está al poeta francés Jean Paul Satré y su desarrollo poético desde ésta perspectiva. Para Gardner y otros especialistas, la práctica de la poesía alcanza el manejo de una buena técnica, sensibilidad, la capacidad de fluidez, lectura, imitación y conocimiento intuitivo, este último concepto el cual no consta en los contenidos y unidades del sistema escolar formal. “Probablemente el genio en la poesía sea solo el conocimiento intuitivo de la forma. El diccionario contiene todas las palabras y un

libro de texto sobre versos que contiene todos los metros, pero nada puede decir al poeta que palabras debe escoger y en que rimas las debe acomodar, excepto su propio conocimiento intuitivo de la forma”³⁰.

Considerando dentro de esta competencia posibles limitaciones que se pueden dar en el individuo en espacial por problemas en el hemisferio izquierdo propio del lenguaje. La hiperlexia y afasia son problemas en con relación a daños producidos en el sector de la broca, comúnmente producidos por golpes o fracturas en este sector. ¿Por qué se trata de este punto? Ya que en las instituciones en especial el aparato escolar no toman en cuenta dichas consideraciones. No se puede evaluar de la misma forma a un individuo sin éstas limitaciones con relación a otra con daños en la corteza cerebral, he aquí la falta de conocimiento de los maestros con relación a esta temática y su desacreditación considerando a estos sujetos como *vagos* y poco hábiles. “Sin embargo pacientes con afasia grave han conservado sus habilidades para ser músicos, pintores, escultores o ingenieros”³¹.

Este último antecedente comprende que a pesar de los daños en ciertos individuos no debería haber dicha discriminación, ya que desde esta experiencia se han dado resultados favorables en otros espacios. Es por eso que se toma al arte como un mecanismo donde se pueda potenciar otros conocimientos y destrezas de tal manera que no se pueda relegar a los individuos, mas bien logre ser centro de acción en personas que tengan aparentes deficiencias con relación a la comprensión del desarrollo cognitivo formal. Esto a su vez facilita una comprensión del entorno humano, ligado a la inteligencia emocional. “Es muy posible que diversas características pragmáticas del lenguaje humano hayan evolucionado de las expresiones emocionales y capacidades de gestos (apuntar, llamar con señales)”³².

Por citar un ejemplo que refiere a este último hecho existe la importancia del arte pictórico del arte rupestre de expresión y comunicación de las culturas a lo largo de la historia. Este aspecto se concatena con la destreza de lo simbólico y lingüístico, y se podría enumerar otros tantos aspectos de este espacio. También sobresalen los proverbios, significados, juegos lingüísticos, metáforas, analogías y otras enseñanzas,

³⁰ GARDER, Howard, Op Cit, p.120

³¹ GARDER, Howard, Op Cit, p. 126

³² GARDER, Howard, Op Cit, p. 128

importantes en el desarrollo de la agilidad mental de determinadas culturas como la oriental, aquí también el lenguaje adquiere una importancia dentro del manejo del discurso y su poder político, para orientarlo de forma adecuada, para que sirva en la justicia y equidad social. Con el fin que la capacidad lingüística y en sí del lenguaje no caiga en la categoría de un instrumento de poder, sino más bien para generar otro tipo de posibilidades culturales en la construcción de su desarrollo. Es pertinente detallar conceptos, procesos históricos, culturales y educativos de la competencia lingüística, en especial para que esta categoría no caiga en el discurso académico y considerar importantes espacios como la literatura y la poesía ligados a la pedagogía del arte como eje metodológico para la construcción de identidad, sentidos, desarrollo de sus contenidos y la técnica, ejecución de la ópera social a explicarse adelante, y sobretodo la construcción de sujetos participantes de esta competencia a partir del arte y su desarrollo, su metalenguaje, habilidad mental, y capacidad interpersonal para el beneficio de los diferentes problemas de la vida.

2.3. INTELIGENCIA MUSICAL

La inteligencia lingüística se refiere a la musical como una más de las formas de comunicación, expresión y codificación de significados. “La evolución de la música y el lenguaje pueden haber surgido de un medio expresivo común”³³. La inteligencia musical se materializa con el avance y el trabajo de destrezas puestas en énfasis de manera particular. “La música es la materialización de la inteligencia que está en el sonido”³⁴. Hay quienes sostienen para que exista una inteligencia musical debe haber talento, quizás esta premisa tenga algo de cierto, pero no es todo un factor incidente para el desarrollo de ésta práctica. Aquí también deben intervenir u operar otros factores: programas educativos con una mediana o alta calidad de sus contenidos y el entorno -que también es parte fundamental-.

Los padres inician a sus hijos en el desarrollo de esta capacidad en institutos o conservatorios, el resultado en muchas de las veces no es el esperado, ya que en el caso de la educación musical no depende únicamente del conocimiento de la institución, sino del monitoreo y motivación desde el hogar. Es por eso que ciertas

³³ GARDER, Howard, Op Cit, p. 136

³⁴ GARDER, Howard, Op Cit, p. 137

culturas tienen una ventaja desde este espacio, ya que su entorno facilita el desarrollo de dicho aprendizaje. El hecho de que las escuelas mantengan el estudio de la música dentro de sus programas no responde a un sentido de desalineado o aleatorio, sino que esta competencia según los fundamentos de Gardner y otros autores desarrolla: la imaginación, sensibilidad y creatividad, y el lenguaje abstracto.

En procesos de experimentación hermenéutica se ha llegado a considerar que niños que estuvieron en contacto del aprendizaje musical tuvieron resultados buenos y aceptables en matemática (aunque no se pueda aseverar y confirmar completamente) dado que tienen relación los componentes de la inteligencia musical con la inteligencia lógica matemática, en aspectos como: la melodía, ritmo y compases. Aunque las culturas han desarrollado diferentes importancias y perspectivas en la inteligencia musical el fundamento sigue siendo el mismo. En culturas asiáticas lo que prima es la melodía con relación a sus caracteres tonales estrechamente relacionados con la práctica del ritual, mientras que en las culturas africanas lo que sobresale son los timbres y los aspectos rítmicos de festividades y ceremonias. Quizás en otros puntos geográficos esta práctica se ve desarrollada por aspectos culturales ligadas a las tradiciones.

Uno de los aspectos que incentiva este estudio es el avance de la competencia musical, para que la educación no sea más visual que sonora. Esta aseveración está dada desde la praxis cotidiana, por lo general cuando un niño está en proceso de asimilación para completarlo debe confirmarlo visualmente a pesar de que ha sido explicado de forma sonora. (Arnold Schoender). “La música es una sucesión de tonos y combinaciones de estar organizada de tal manera que produzca una impresión agradable en el oído y es comprensible su impresión en la inteligencia”³⁵.

Aspectos importantes para el desarrollo y promoción del aprendizaje de la música son: la sensibilidad, creatividad y desarrollo emocional en el educando. “Ésta impresión tiene el poder de influir en las partes ocultas de nuestra alma y de nuestras esferas sentimentales y ...esta influencia nos hace vivir en el país del ensueño, de deseos cumplidos o en un infierno soñado”³⁶. De alguna forma este punto

³⁵ GARDNER, Howard, Op Cit, p. 143

³⁶ Ibidim p. 143

relacionado con un carácter poético de las emociones, afecto y placer. Es significativo comprender el nivel de asociación y metáfora de esta competencia brindada por la inteligencia lingüística.

Existe el aporte de nuevas posibilidades en torno al manejo de la confianza, autoestima, protagonismo, ritmo corporal y criticismo de este fundamento, sin dejar a un lado el poder e instrumento para canalizar emociones, sentimientos y afectos. Para el psicólogo Sigmund Freud el arte no solo es una forma de catarsis que se simboliza culturalmente, sino también una forma de sublimar la frustración y los deseos reprimidos, a la vez que reduce el valor de la vida en los procesos de la tragedia. Esto apunta una vez más las ventajas de esta capacidad concatenada con la pedagogía del arte, siendo un mecanismo terapéutico para el alivio del dolor psíquico.

Se destaca en las ventajas y fortalezas de gran parte del tratamiento de las inteligencias múltiples tenemos el desarrollo de la percepción, reacciones, reflejos, habilidad mental y competencias sociales. De alguna manera ayuda a un mejor grado del razonamiento, comprensión y ordenamiento en las estructuras visuales (partitura), a pesar que en el desarrollo de la introducción de esta competencia se sustentó que la inteligencia lingüística está más cercana a la musical por sus procesos diarios y se desmitificó dicha categorización. En la infancia los niños cantan, balbucean, más adelante inventan canciones, simulan ejercicios rítmicos, o simplemente juegan a ser artistas. El ejercicio del ritmo ayuda, no hay que olvidar que cuando se habla en palabras propias éstas tienen alturas sonoras, lo dicho tiene relación de la música con la cotidianidad y su respuesta motora con las actividades diarias, por ejemplo los latidos del corazón evocan un ritmo, al igual que caminamos, comemos, bailamos, o simplemente nos movemos, es decir que el cuerpo en sí es un ritmo, quizás lo que diferencia el desarrollo de una práctica musical, es el adiestramiento y formación, que depende de la propuesta de nuevos programas (como es el caso de este trabajo de investigación), la comprensión, la motivación, estímulo, formación del carácter, y aplicación de una cultura musical. Hay que tomar en cuenta lo que muchos pedagogos y educadores pasan por alto el momento de educar: motivación, personalidad y carácter.

La música además de ser importante -por aspectos que ya mencionados-, tiene un carácter básico o elemental, como la forma expresiva y comunicativa. Hegel *sustentaba que la música es una filosofía donde el sonido son las ideas*. Para el músico alemán Richard Wagner ésta competencia se traduce en una gama de sistemas simbólicos humanos y competencias intelectuales. "Stravinsky ha insistido que la música debe verse como propia, para ser asimilada, de esa manera se indicaba por el ballet como tipo de ejecución y siempre insistía en que uno observara a los instrumentistas mientras interpretaba una pieza."³⁷ Hay una estrecha relación de la música con la danza como forma primordial y práctica cotidiana del movimiento, que es sustento y ejecución de la ópera social. La enseñanza de la música además intenta integrar otras partes y sentidos del cuerpo como la voz, manos en torno al desarrollo del movimiento corporal.

Esto a su vez da una relación de esta competencia con la inteligencia cinestésica y espacial, por otro lado la organización de la estructuras en la mente, en el caso de los compositores. El desarrollo de la inteligencia emocional a través de lo intrapersonal, se da a partir de la conexión de la interpretación musical y la vida sentimental de quien lo ha plasmado. La inteligencia musical desarrolla un nuevo tipo de lenguaje, mejora la autoestima y afectos de quien incursiona en ella, no hay que olvidar que la música sensorialmente estimula emociones y calma temperamentos; ésta no solo tiene la función de transmitir ideas, mensajes, a través de la comunicación no verbal en algunos casos sino también de su expresividad. Puede ser que a partir del avance del presente trabajo puedan salir nuevas fortalezas y potencialidades del individuo.

2.4. INTELIGENCIA LÓGICO MATEMÁTICA

Al igual que las otras inteligencias la lógica matemática para Gardner no es más que la relación respecto al mundo de los objetos materiales, aquí se denota uno de los principales problemas alrededor de la comprensión y materialización de este espacio frente a la materialidad de las ideas. Interviene directamente el terreno senso- motor, que está ligado al campo de la abstracción (lenguaje abstracto). Como es de importancia dentro del presente documento está la relación del arte, danza, música para el perfeccionamiento en el campo de la comprensión del lenguaje abstracto.

³⁷ GARDNER, Howard, Op Cit, p. 162

Como todos sabemos esta inteligencia tiene una estrecha relación en la vida de los seres humanos, así por ejemplo las series numéricas, a través de la enseñanza en el conjunto de objetos. Muchas veces todos se han preguntado para que sirven las matemáticas, no hay que olvidar que hablar del caso de las cuatro operaciones fundamentales facilitan las tareas diarias, así se tiene cosas y situaciones como: las compras del mercado, ir al cine, al banco, dar o recibir un cambio, entre otras situaciones cotidianas.

En definitiva es importante el manejo de esta inteligencia para las actividades antes expuestas, para un buen manejo del razonamiento y agilidad mental. ¿Como poder desarrollar esta inteligencia si muchas de las veces existen limitantes propios en este espacio? Es por eso que a partir de esta metodología que utiliza al arte como modelo concatenado a las mismas funciones pero en diferentes actividades, en el caso de la música se encuentran ciertos aspectos de la codificación del lenguaje abstracto, sistemas numéricos, compases, ritmo, sílabas, estructura, organización, variantes del tempo, entre otros importantes.

El ejercicio de la matemática es significativo como modelo comparativo en especial en tareas de la vida diaria, así también la comprensión de los objetos visto desde el lenguaje común al lenguaje matemático. Esto demuestra lo vital de pensar en forma más ágil, pensar en las soluciones, deducciones, tautologías y demás formas de silogismos; en este espacio es trascendente la diferenciación de lo concreto con lo abstracto. Esta actividad senso-motora también permite un mejor manejo en el razonamiento lógico y de la esfera verbal del lenguaje retórico. Es importante crear un buen hábito, no entendido necesariamente como un disciplinamiento rígido, sino más bien del desarrollo de las destrezas en largas cadenas de razonamiento, y el facilitamiento para la capacidad de discernimiento en razonamientos complejos. Esta inteligencia también se enmarca dentro de la relación epistemológica y filosófica por intermedio de cuestionamientos, preguntas, suposiciones, que el individuo se ha realizado en todas las etapas de la historia. A partir de este ejercicio se pretende obtener no solamente el resultado de ciertos procedimientos, además la trascendencia de las dudas de las personas.

Las inquietudes, preguntas, frente a los diversos problemas de la vida, han sido uno de los cuestionamientos básicos en el ser humano, es decir poder ir más allá de las propias exploraciones, por medio del ejercicio de esta competencia, de su riqueza y asociación. No está por demás puntualizar este contenido y destreza en ayuda de otras áreas de la vida. Ejemplos prácticos del sistema simbólico cotidiano pueden ser manejo del convivir. “Los calendarios y otros sistemas de notación datan por los menos de hace 30.000 años antes de que existiera el lenguaje escrito”³⁸. Continuando con esta apología se tiene la jerarquía de esta inteligencia desde del campo práctico, principalmente de la asociación de la música como arte y la matemática como espacio formal, su notación -la cual tiene mucha relación desde los símbolos-sistemas numéricos y lenguaje abstracto localizado en el hemisferio, es elemental la visualización y lectura de dichos sistemas, como también la comprensión para el uso en transacciones mercantiles, y utilidad en el modo de vida productivo de las culturas.

Quizás este fundamento sea una de las principales defensas en razón a la utilidad de las matemáticas en otras esferas, -hasta en el espacio del juego se maneja dicha competencia-, no se diga en el modo de producir, vivir, comerciar, planificar, e incluso de trazar una estrategia. La importancia simbólica es individual y de carácter cultural. Para determinadas culturas ésta competencia es sumamente primordial en ciertos aspectos, ya Gardner ejemplificó el *modos de vida* de la notación numérica de los judíos en relación a su codificación profética o los árabes como una de las culturas principales en el desarrollo de esta educación. Aunque ya ha pasado mucho tiempo desde entonces la Edad Media dio mucha importancia y promoción a ésta área, inclusive desde la astronomía; en la actualidad la vida se basa a partir de códigos numéricos, barras, nomenclaturas en las calles y casas, cédulas de identidad, números del seguro social, código postal, entre otros que revisten importancia. En conclusión esta competencia hoy por hoy es una forma universal de comprensión y especificación de los seres humanos. Al tratar la capacidad de resolución de problemas, se da paso a una de las principales ideas de Gardner “una habilidad

³⁸ GARDNER, Howard, Op Cit, pag 198

preparada poderosamente para manejar determinada clase de problemas, pero en ningún sentido superior o en peligro de abrumar a las otras”³⁹.

El ajedrez es un juego que muestra la relación de ésta competencia con la espacial, se sabe que el arte adecuado de jugar esta práctica se efectúa por medio de códigos numéricos, desplazamientos y la ubicación de fichas propias del manejo espacial. Hay resaltar la capacidad que ambas competencias desarrollan a partir del agrupamiento de objetos. Para no desligar la idea por la cual se empezó a escribir este modelo metodológico de educación hay que destacar que la comprensión de las matemáticas no simplemente se puede dar desde su cátedra o ejercicio académico sino también desde otros espacios como el arte, el cual es el objeto central de ésta práctica dentro de la enseñanza. También se detalla el manejo cotidiano de este conocimiento y competencia diaria en el arte; por ejemplo el ballet demanda de la comprensión de la matemática para el entendimiento de los pasos en la coreografía. En el caso de la música es substancial para poder llevar los tiempos de forma adecuada, además la comprensión y codificación del sistema de partituras, en conclusión cada una de las actividades ya sean artísticas o cotidianas requieren del uso de esta competencia.

2.5. INTELIGENCIA ESPACIAL

La inteligencia espacial es un ejercicio de simetrías, que para entenderla hay que considerar los ángulos, rotación y capacidad intuitiva, al igual que en las otras competencias es bueno comprender el aporte del arte con relación a la especialidad ligando aspectos como: entorno, espacio y desarrollo corporal. En definitiva ésta capacidad se enmarca dentro del manejo de las posibilidades del cuerpo, de percibir el mundo por medio de los sentidos y a nivel crítico. Ejemplos claros en donde se puede desarrollar ésta inteligencia -a partir del modelo del arte-, principalmente son: la música y el espacio sonoro, teatro en los que refiere ambientes, literatura en torno a la imaginación espacial de la mente, danza en el escenario, y la plástica: en el dibujo, diseño, fotografía, y la pintura.

³⁹GARDER, Howard, Op Cit, pag 210

El arte y las diferentes tareas y actividades diarias pueden contribuir dentro del desarrollo de esta capacidad. Como se apuntó en la parte introductoria muchas veces el manejo de la espacialidad está implícito en las prácticas culturales; por ejemplo cuando los individuos viven en ambientes no urbanizados tienden a desarrollar esta capacidad para la supervivencia, esto se traduce en la navegación, la caza y otras actividades desarrolladas en el medio ambiente. Hay que considerar que para concreción y comprensión de estas capacidades no solo hay que tomar el aspecto espacial, sino también áreas como la visual (plástica, teatro) y sonora (la música). Hablando de aspectos como la observación, viene al tema la observación como acto o reacción de los sentidos, y forma de percibir, aprehender y tomar las posibilidades personales con relación al mundo. No hay que relegar que en este espacio se pone en ejecución la modalidad sensorial, importante capacidad en el arte para percibir una forma u objeto.

Aquí prima el desarrollo de la imagen mental o cuadro que se puede tener a nivel de la cabeza, también interviene aspectos como la orientación que de alguna manera mejora el ejercicio del movimiento corporal. “La habilidad para transformar o reconocer una transformación de un elemento en otro, la capacidad de evocar la imaginación y luego transformarla”⁴⁰. Estas capacidades espaciales también tienen su nivel de abstracción, denotándose el vínculo que tiene con la inteligencia lógico matemática en actividades como la ingeniería civil y arquitectura (planos, maquetas o bosquejos). El desarrollo de esta capacidad ayuda al desenvolvimiento de las actividades diarias, es decir que gran parte de estas inteligencias contribuyen al manejo en la cotidianidad. Siguiendo la idea de la competencia espacial, existe el uso de diagramas, mapas y direcciones que de alguna forma brindan un despliegue de las destrezas visuales y espaciales. A todos alguna vez les ha ocurrido el caso de poder ubicarse y reafirmarse en un espacio, calle o ciudad, o quizás poder facilitar a alguien alguna dirección, motivos que dan importancia al manejo espacial, orientación, equilibrio y ubicación. “Arheim afirma que las operaciones más importantes del pensamiento provienen en forma directa de nuestra percepción del mundo, en que la visión sirve como un sistema sensorial por excelencia que apunta y constituye nuestros procesos cognoscitivos”⁴¹. Aunque ya se ha explicado la aplicación del arte

⁴⁰ GARDER, Howard, Op Cit, p. 219

⁴¹ GARDER, Howard, Op Cit, p. 220

en torno al buen manejo y desenvolvimiento de estas inteligencias es pertinente comprender, como la ópera social puede llegar a agrupar a todas éstas competencias.

De igual forma en el capítulo de la ópera social será detallado su procedimiento ordenado. Asimismo hay que comprender que mientras el código verbal y lingüístico se ubica en el hemisferio izquierdo, el código de imágenes y espacial se encuentra en el derecho, los beneficios que puede dar ésta competencia como: la orientación, la motricidad, apropiación del cuerpo e imaginariamente en lo pictórico (este proceso como la capacidad de imaginar un evento sin estar ahí, explicado por Jean Piaget). La *imagería* mental puede poner a pensar y relacionar, como también tiene espacio dentro de la narrativa, cuento poesía, novela y otros, es decir el escritor en su construcción literaria muchas de las veces tiene que hacer uso de la capacidad espacial para ubicar a sus personajes en los distintos ambientes o contextos culturales, este recurso es una de las más grandes ventajas del arte y en este caso de la literatura.

Otro de los espacios que encajan dentro son: el teatro y la danza, la trascendencia de un buen manejo de esta competencia, ya que el actor o bailarín dependen del espacio o escenario para un buen manejo de su participación. La pintura también es un claro ejemplo de cómo la espacialidad se ve plasmada en las distintas dimensiones, lugares o ambientes, en definitiva en la distintas áreas que van a ser puestas del programa de la ópera social se necesita de un manejo de ésta habilidad. No hay olvidar que hoy en día el aprendizaje y uso del arte se ven primados a partir de lo visual y espacial. “Las empresas de la pintura y la escultura comprenden una sensibilidad para el mundo visual y espacial, lo mismo que en una habilidad para recrearlo en un diseño de una obra de arte”⁴².

Aquí vale la pena una crítica ya que a pesar de que en la modernidad se da más relevancia a la imagen frente a la palabra, se está perdiendo el desarrollo del nivel perceptivo, auditivo, así por ejemplo en la educación cuando se recibe una información de manera oral o auditiva, casi siempre el reflejo incondicional obliga a confirmar dicho mensaje a partir de lo visual. Es por eso que el desarrollo de otras competencias en este caso la musical permite nivelar otros sentidos. Uno de los

⁴² GARDER, Howard, Op Cit, p. 241

puntos dentro de la ejecución de la ópera social que está ligado a la capacidad visual espacial es el hecho de montar la escenografía, aquí intervienen factores técnicos y creativos, y el desarrollo en la ubicación de los espacios para una adecuada aplicación. Se considera la pedagogía del arte por intermedio de la ópera social que es un espectáculo que no depende exclusivamente de la destreza y el dominio de la técnica en cada una de sus áreas, y también de otros factores como los antes anotados. Surge en este punto una gran pregunta: ¿Para qué desarrollar la inteligencia espacial a través del arte, si muchos no serán artistas? Como reflexión no hay que olvidar que esta capacidad es fuente importante para la supervivencia en otras culturas, así por ejemplo en los esquimales se requiere de una agudeza espacial importante para el manejo de su hábitat, que no tiene una concreción y división clara de sus límites. Esta última premisa como una identificación de Gardner.

2.6. INTELIGENCIA CINESTÉSICA-CORPORAL

A esta inteligencia corresponde el movimiento y la actuación, estos eventos cotidianos pueden pasar en la vida real en un teatro o sala de cine, es importante comprender que también atañe a esta competencia los gestos, expresiones y acciones corporales. La expresividad es uno de los puntos importantes dentro de la lógica de esta categoría, si bien es cierto la gran mayoría predispone de esta acción, vale la pena trabajar desde estos espacios, ya involucra un rasgo gestual, como también modifica y orienta una actitud positiva hacia lo que se realiza. “Una característica de este tipo de inteligencia es la habilidad para emplear el cuerpo en formas muy diferenciadas y hábiles para propósitos expresivos, al igual que orientados a metas”⁴³.

No está por demás especificar el desarrollo y movimiento sobre el cuerpo que ejercen los actores y bailarinas, la corporalidad, movimiento y ritmo; siendo una destreza que brinda beneficios en el ámbito artístico, y que ayuda a un mejor manejo en el desenvolvimiento e interrelación de los procesos cotidianos, que se explican en los estudios de Daniel Prieto Castillo en la posibilidad del manejo de las eventos corporales individuales, alrededor a otro tipo de aprendizajes como parte complementaria a la educación formal. En el caso de la música es importante como

⁴³ GARDNER, Howard, Op Cit, p. 253

los instrumentistas tratan el tema de la coordinación y la motricidad, puntos pocos trabajados en la actividad general. A pesar que todas las áreas laboran los dos tipos de motricidad, un concepto generalizado sería decir que la música por lo general desarrolla la motricidad fina la igual que la pintura, mientras que la motricidad gruesa se despliega en espacios como el teatro y la danza.

Cabe destacar que esto no es un principio puro y que también puede caer en un concepto relativizante. No está por demás destacar que el perfeccionamiento de éstas actividades potencia de mejor manera conceptos como: la corporalidad, equilibrio, movimiento, entre otros de similar condición. “Los griegos reverenciaban la belleza de la forma humana, y por medio de sus actividades artísticas y atléticas pretendieron desarrollar un cuerpo que fuera perfectamente proporcionado y gracioso en el movimiento, equilibrio y tono”⁴⁴. Es decir que estos principios vistos desde la Edad Antigua no son más que la búsqueda de la armonía entre la mente y el cuerpo. Un cuerpo adiestrado por la mente es importante para un buen manejo de los poderes expresivos. Las posibilidades de adueñarse del cuerpo como refiere Prieto Castillo son nuevas perspectivas de la educación, desligando el concepto del cuerpo como el lenguaje que expresa el cuerpo, dado por ideas, razonamientos y manifestaciones físicas. Una de las cosas en las que ayuda el arte y su pedagogía –por medio de su técnica- es la coordinación, independencia de la mente y el cuerpo, entre otros aspectos. “Un buen pianista puede reproducir patrones de movimiento independiente en cada mano, mantener diferentes ritmos en cada mano, mientras que también puede emplear las dos manos juntas para hablarse entre si o para producir un efecto como de fuga”⁴⁵.

El caso de la danza tiene igual aplicación dentro de ésta independencia rítmica. “Y en la danza el temblor más pequeño de un dedo puede tener importancia”⁴⁶. Con esto se evidencia que el uso de éstas prácticas artísticas pueden contribuir en el desenvolvimiento de las prácticas de las habilidades, maduración senso motora, necesaria para la habilidad del movimiento de los músculos, de la misma manera

⁴⁴ GARDER, Howard, Op Cit, p.254

⁴⁵ GARDER, Howard, Op Cit, p. 256

⁴⁶ GARDER, Howard, Op Cit, p.255

sustenta los principios en la educación de la actividad física; es por eso que los griegos dieron importancia tanto al arte como al deporte. En el caso de la danza además de desarrollar la actividad cinestésica, históricamente a sido importante en procesos de forma simbólicas culturales como en rituales. Hay que recordar la inteligencia corporal ha sido además una de las que ha dado origen a la evolución del lenguaje, uno de los ejemplos prácticos se da en el infante y su relación con la comunicación no verbal en los primeros años de vida donde todavía no puede hablar.

Dentro de los ejercicios pedagógicos suelen realizar acciones como: fingir, hacer cosas, simular a animales, rodar una piedra, imitar al viento, entre otros. Esta práctica involucra un desarrollo del campo cinestésico y auditivo. En el caso de la danza como una de las expresiones que más comprensión tiene en ésta práctica. “De todos los usos del cuerpo ninguno ha alcanzado mayores alturas, no lo han desplegado las culturas en formas más variadas que la danza”⁴⁷. El valor que da la danza es de carácter estético, reflejando la organización social, expresión religiosa, diversión social y actividad de recreación como escape y liberación.

Por tal razón se pretende dar como espacios a estas herramientas de una nueva metodología de educación, no hay que olvidar que uno de los avances significativos dentro del campo de la educación, no es solo educar para acumular conocimientos, sino también para el juego, la lúdica y otro tipo de aprendizaje que permitan la autorrealización de la persona. La danza y el teatro como secuencias de movimientos corporales no verbales, con patrones determinados por las culturas tienen un propósito y son intencionalmente rítmicos, con un valor estético a los ojos de quienes presencian.

Muchas veces ésta práctica está sujeta a la tradición familiar; la danza también involucra una forma de conocimiento donde se logra destrezas de ubicación, espacio, escenario, calidad, fuerza, combinación, rapidez, dirección, distancia, e intensidad, sin dejar lugar a que puedan estar involucrados otros aspectos. Uno de los temas importantes, que el arte ha trabajado intensamente son las emociones, como: la alegría, sufrimiento, formas básicas de expresión del ser humano. La evolución de la danza trajo consigo emociones más complejas que trabajan temas de coyuntura

⁴⁷ GARDER, Howard, Op Cit, p. 271

como: la culpa, angustia y remordimiento. Para acompañar las actividades del baile y movimiento se ha utilizado la música, en especial en la ópera, la misma de la que se va a desprender un nuevo concepto: ópera social, que hace una fuerte crítica al concepto iluminista y elitista, en la búsqueda de un modelo democrático y socializador a explicarse más adelante. Se ha hablado también del disciplinamiento del cuerpo con relación a las emociones e interpretaciones, este concepto bien entendido ya que el arte además de ser tal, necesita de rigurosidad.

En el caso de la pintura también se destacan los mismos principios, éste espacio también ayuda al manejo de ésta competencia. “Algunos pintores poseen el poder de la visión interna en tal medida que pueden pintar retratos de personas que ha visto, pero que ya no viven, los actores tienen la misma clase de poder de vista y sonido”⁴⁸. Ésta capacidad fomenta el modo de actuar e involucrar nuevas percepciones, experiencias y sentimientos en el acto de participar. La educación del arte no debe ser un acto instintivo o solo por estudio, sino más sacar el provecho que puede facilitar en el manejo de otros aspectos de la vida y esto también refiere a un nivel de actitud y rigurosidad. “Aprender a caminar, aprender los primeros gestos apropiados para tocar instrumentos musicales, aprender a comer y a danzar se logran estando el profesor detrás del alumno, llevando en forma directa mediante la precisión y casi siempre con un mínimo de palabras, el gesto debe realizarse. Bajo este tipo de sistema de aprendizaje uno solo puede aprender si está relajado.”⁴⁹.

2.7. INTELIGENCIA PERSONAL

Gardner, psicólogos y especialistas, abordan el tema de la inteligencia personal bajo el esquema del yo individual y su énfasis con relación al desarrollo en la sociedad. Para James “un hombre tiene tantos roles sociales como existen individuos que lo reconocen y llevan en sus mentes una imagen de él”⁵⁰, la importancia de la centralidad del yo es relevante dentro de la individualidad y autocrecimiento con relación al grupo, destacando que la persona no es un ente aislado, considerando al individuo desde factores externos y personales como es *el caos* de sus mediaciones afectivas e intrapersonales.

⁴⁸ GARDNER, Howard, Op Cit, p. 277

⁴⁹ GARDNER, Howard, Op Cit, p. 287

⁵⁰ Ibidim p. 287

Tratando la propuesta para el mejoramiento de una tesis educacional hay que considerar todos estos aspectos, ya que la base central de este proceso es el sujeto, es por eso que la educación escolástica tradicional ha tenido y ha enfrentado varios problemas ya que considera al conocimiento sobre la persona. Para James y Freud es importante la relación personal del individuo además de la comunidad exterior, ya que de esto dependerá la forma en que es percibido el individuo (él yo con relación al otro). Ya se destacó anteriormente lo importante que es considerar al momento de evaluar a los educandos, detalles como: los estados de ánimo, temperamentos, estímulos, motivaciones, interés e intenciones, esto se logra comprendiendo dos de las subcategorías desarrolladas por la inteligencia personal o emocional, refiriendo a la inteligencia interpersonal (relación con los otros) y a la inteligencia intrapersonal (la evocación de uno mismo), lo interpersonal se relaciona hacia fuera con la conducta, mientras que lo intrapersonal con el sentimiento.

La inteligencia personal es primordial desde el punto que mejora el bienestar propio con relación a la comunidad, entendiendo lo afectivo, personal, entorno, cultura y sistema de valores y tradiciones, siendo uno de los aportes de la comprensión y valoración de la comunicación para el desarrollo como parte articuladora con otras áreas. Sin embargo el debate principal se origina desde la Psicología con relación a su analogía del niño del yo y los demás como forma primordial del conocimiento social. “Con respecto a los jóvenes seres humanos, encontramos al individuo ocasional que es autista, un niño que bien puede tener conservadas las capacidades para computar, sobretodo en áreas como la música, las matemáticas, pero cuya condición patológica de hecho se define como incapacidad para comunicarse con otros y en sentido tan impedido del yo, que el niño tiene dificultades singulares para utilizar palabras yo y mi”⁵¹.

Hay que considerar factores actitudinales como también los daños de los hemisferios. “También puede suceder que la conciencia del hemisferio izquierdo simplemente este más orientada hacia las palabras y demás símbolos discretos y categorías analíticas, en tanto que el derecho correlativamente centrado en los aspectos emocional, espacial e interpersonal”⁵². Estos agentes se pueden comprender y

⁵¹ GARDER, Howard, Op Cit, p. 314

⁵² GARDER, Howard, Op Cit, p. 317

evaluar de mejor manera a través del arte ya que facilita la conexión con el mundo interno, emociones y conductas. Hay que recordar que da un acercamiento a la comprensión de los procesos culturales. “Conforme uno estudia las culturas del mundo encuentra variaciones fascinantes en las formas intra e interpersonales de la inteligencia”⁵³.

Se debe dar una adecuada valoración de las inteligencias con relación a la cultura, sus necesidades y competencias, así por ejemplo ya se destacó que el mundo occidental tiene prácticas distintas, al igual que sus demandas en el sistema político y de educación frente a las del mundo oriental, sin dejar a un lado aspectos como: la ancestralidad, tradiciones y ritos. Este paradigma de las inteligencias múltiples ocurre en un contexto occidental, con otras concepciones y formas de comprender la realidad social. “Uno también encuentra cúmulos variables de distintas formas personales de la inteligencia por sí misma, por ejemplo en tanto que en contexto occidental las inteligencias lógico matemática y lingüística se subrayan mucho, las formas de inteligencia personal correlativamente se acentúan en las sociedades tradicionales e incluso en la actualidad en sociedades desarrolladas fuera de occidente”⁵⁴.

Estas prácticas dependerán también de los diferentes contextos culturales, es decir del grupo, la identidad que un hombre determina por su estatus heredado y su relación jerárquica. “Las culturas también difieren en una forma instructiva en los aspectos de la persona que escoge para valorar”⁵⁵. Es por eso que en ciertos sistemas culturales es importante la valoración de la experiencia, saber popular, escuchar, para determinados aprendizajes que no se logran desde la academia. En definitiva la inteligencia personal toma en cuenta el entorno emocional de la persona, en donde es importante para que exista un buen rendimiento del alumno, hay que considerar sus aspectos intrapersonales, intrafamiliares, limitaciones psicológicas por daños cerebrales, cultura, motivación, estímulos, interés y sobretodo poner énfasis en la promoción del desarrollo de sus capacidades orientadas a sus destrezas, aptitudes y potenciales artísticos de habilidad social.

⁵³ GARDER, Howard, Op Cit, p. 321

⁵⁴ Ibidim p. 321

⁵⁵ GARDER, Howard, Op Cit, p. 323

3. CAPITULO II

3.1. PEDAGOGÍA DEL ARTE

Como se destacó en la presentación del plan de tesis la pedagogía del arte va a ser utilizada dentro de la siguiente propuesta como un proceso no tradicional de enseñanza que sirva de mecanismo de complementariedad a la educación formal. Se pretende desarrollar conocimientos generales, curriculares, y aspectos que no siempre se abordan desde el aparato escolar como: el desarrollo de la creatividad, expresividad y sensibilidad. Dichas capacidades ayudan a desarrollar los potenciales artísticos, las habilidades sociales y las diferentes áreas de las inteligencias múltiples. Uno de los puntos relevantes al momento de hablar de una metodología del arte en el desarrollo de la comunicación no verbal, a través de aspectos poco explorados como la imagen, sonido, movimiento, ligados al campo kinésico y sensorial. Por principios fisiológicos y culturales, se da mayor valor a la comunicación verbal frente a su opuesto. La importancia del arte también como un nuevo espacio y escenario para la educación, su desarrollo y construcción de individuos, actores de los nuevos procesos de cambio. Hay especialistas que afirman que el arte es uno de los pocos espacios donde el individuo se siente protagonista, es por eso la importancia de su aprendizaje. Por esto es que en casi todas las escuelas del aparato formal existe la materia de música, arte o plástica, prácticas que desarrollan también un sentido alto del lenguaje y la educación. Otro motivo por el que es relevante el papel del arte en la educación es el sentido de dictar contenidos y conocimientos, valores humanistas, ligado a la educación para la vida y la pedagogía del amor, es decir el centro y protagonista de esos procesos es el ser humano, y una de las mejores formas es comprendiendo su mundo, las capacidades con relación a su cuerpo, desenvolvimiento y formas de comunicación.

Anteriormente se recalco la contra crítica de la escuela que privilegia la enseñanza de lo escrito, dejando a un lado otro tipo de posibilidades de aprendizaje y expresión. Para dar paso a otras perspectivas de nuevos autores, refiriendo al arte también como un mecanismo terapéutico en donde el individuo sublima sus frustraciones, deseos reprimidos, catarsis social, su alto sentido de creatividad, sensibilidad y sobretodo de comunicar y expresar ideas, que en el aparente orden moral y cultural son

censurados. “El arte, suele decirse, expresa "emoción" mediante y por estados emocionales. Se debe a los "sentimientos" y transmite sentimientos. De uso común en la actualidad, los términos emoción y sentimiento no gozan de una alta reputación. La persona emocional es la dada a impulsos irracionales, la persona que razona mal, y los sentimientos, la mayoría de las veces, connotan vaguedad de cognición: una persona que no conoce con seguridad se apoya en el mero sentimiento. No es de extrañar que una actividad basada en la emoción y el sentimiento levante sospechas”⁵⁶.

En la siguiente idea queremos poner las consideraciones de la educación artística como un trabajo compilador de la pedagogía del arte del psicólogo Rudolf Arheim. Para Arheim el arte es una visión, comprensión y percepción de la creación en el desarrollo de la mente. Su importancia estriba en el manejo del sistema sensorial, vida cognitiva, pero sobretodo de la intuición, este último recurso importante y de gran valor en los artistas, frente a su poco uso en el aparato formal, recordando que la intuición no es una cualidad que se aprende, sino también que se experimenta y se desarrolla. Ésta intuición se puede lograr por ciertos mecanismos y espacios del arte, junto a esto se desarrollan otros fundamentos, de alguna forma de carácter abstracto, así por ejemplo la metáfora es un principio de analogía y relación de un objeto abstracto, frente a un objeto concreto. El por qué referirse a ésta idea, se debe a que uno de las cosas que llama la atención del texto de Arheim es un árbol en la portada, no solo porque es un elemento de la naturaleza, además de atributos estéticos en el arte, sino por la metáfora que representa.

Desde el análisis el árbol representa crecimiento, salida al exterior, cambio, entre otros aspectos similares, expresándose una analogía, además una forma de expresión de las emociones y percepciones de un individuo en el arte. Lo interesante de la pedagogía del arte y del trabajo de Arheim es esa concatenación y continuidad que va teniendo con el trabajo de las inteligencias múltiples de Gardner, ya que en este trabajo se reconoce las funciones de la mente y su dicotomía percepción-creación. Ya se registro su polifuncionalidad desde aspectos de la estética del arte, las relaciones sensoriales, creativas de útil importancia en esta nueva propuesta educocomunicativa. “Si los sentidos desempeñan un papel tan crucial en nuestra vida cognitiva, aprender

⁵⁶ <http://www.temakel.com/texolarnheim.htm>

a usarlos inteligentemente debería parecer un compromiso razonablemente importante de nuestra agenda educativa”⁵⁷.

Para muchos artistas en el momento de plasmar sus emociones tienen peso, la técnica y los conceptos, además *la sensación* que puede dar una mejor orientación del trabajo. A estas percepciones se las entiende como cada uno de los sentidos del artista, así por ejemplo el oído para el músico, el tacto y la vista para pintor, de igual manera en otras áreas del arte. “El ojo nos dice Arheim es una parte de la mente. Para que la mente crezca, necesita contenido, sobre el que reflexionar. Los sentidos como parte de un todo cognitivo, inseparable aportan este contenido.”⁵⁸

La intuición de alguna forma esta ligada a los sentidos, pero ésta tiene una forma particular de desarrollarse. Esta competencia es importante en la vida cotidiana, pero poco explorada y trabajada. En el arte se puede lograr un manejo de dicha capacidad, constituyendo una más de la ventajas de la pedagogía del arte. Por ejemplo captar las estructuras de un mapa, espacio, entre otras (inteligencia espacial) se logra por la verificación de datos y direcciones, y en base a la intuición. Otro de los aspectos importantes del manejo del arte en la educación es la capacidad de atención y concentración que puede desarrollar en sus actividades. Quizás uno de sus principios fundamentales que establecen esta capacidad son sus contenidos variados, inclusive numerosos. “La atención al todo y a sus partes constituyentes es, por supuesto una de las lecciones, más importantes que puedan señalar las artes”⁵⁹.

Dentro del desarrollo de la inteligencia espacial, la importancia del arte para un mejor manejo de esta competencia, evidenciado en la práctica del teatro, danza, pintura, e inclusive de la literatura en los lugares y tiempos de la narrativa, que ahora queda establecido en nuevo concepto valioso como es la intuición. ”La fragmentación del contenido en formas que no proporcione al niño un significado para el todo no es probable que sea especialmente significativa”⁶⁰. Esto contribuye en la comprensión de otros aspectos enlazados al campo teórico y práctico en la

⁵⁷ ARHEIM, Rudolf, “Consideraciones sobre la educación artística”, Editorial Paidós, Barcelona-España, 1993 p. 15

⁵⁸ Op cit, p. 16

⁵⁹ Op cit, p. 16

⁶⁰ Op cit p.16

cotidianidad, entendido como la diferenciación, en casos de identificar personas, lugares, objetos, la unidad y comunidad en forma simultánea, entre otros.

Puesto de manifiesto en el simple ejercicio de ubicar y descifrar una dirección la percepción de un artista está altamente desarrolla a partir de las actividades que realiza. Así por ejemplo un artista plástico desarrolla la comprensión de ángulos, espacios, planos, vistas y otras perspectivas. “Las artes visuales atraen la atención del niño hacen las cualidades específicas del mundo sobretodo en el caso de los niños de ocho a nueve años”⁶¹. Con esto se demuestra el desarrollo de esta metodología con relación al lenguaje abstracto, las diferentes formas de percepción, generalización y particularización.

Un músico debe tener en cuenta la agrupación de estructuras de lo particular a lo general y viceversa, pasando por el compás, el sistema, el pentagrama, la frase, el movimiento, hasta llegar a la partitura como un sistema general. “El problema por supuesto es que las escuelas se prestan tanta atención a las cuestiones de gramática, de puntuación, y de ortografía, la mecánica de la escritura que se suelen dejar de lado las de percepción y de forma”⁶². Aquí se indica el por qué de la integración de cada una de las inteligencias en el capítulo 1, y el por qué de la combinación de la música, teatro, literatura, expresión corporal y plástica en la ejecución de la ópera social, ha ser explicada en el capítulo 4. “Las artes, la literatura, las artes visuales, la música, la danza, el teatro, son los medios más poderosos de que dispone nuestra cultura para dar intensidad a las particularidades de la vida. De esta forma las artes, acrecientan el conocimiento”⁶³.

Estas ideas ligadas a la comprensión y caracterización del mundo como espacio, hábitat y formas simbólicas de cultura y formas de expresar el arte en las personas. “La poesía se invento para decir lo que la prosa jamás podría decir. Las imágenes visuales lo que ni siquiera el lenguaje figurativo, no digamos ya el literal”⁶⁴. El arte por tanto es una forma de expresión y de catarsis, además un medio por el cual se

⁶¹ Op cit p. 18

⁶² Op cit p. 18

⁶³ Op cit p. 18

⁶⁴ Op cit, p. 19

transmitir habilidades y otras potencialidades. “¿Cuáles son las herramientas, los medios, las formas de representación a que tiene los niños en las escuelas?”⁶⁵.

En el aparato escolar se pon en evidencia la poca creatividad, variedad pedagógica, modos de pensar y focalizar la clase con relación a las actividades y procesos de cognición, es por eso que una vez más es importe reafirmar le papel de la educación artística en las escuelas como herramienta facilitadora de contenidos nuevos, novedosos, lúdicos, que permitan fomentar el crecimiento emocional, sensible y creativo. “Los niños son extraordinariamente inventivos en su manera de acercarse a las características estructurales, fundamentales en el mundo calidoscópico”⁶⁶.

A esto se le puede aumentar la obra de arte como forma, la misma que denota elementos y significados con relación al todo y sus partes, destacando la capacidad de esta herramienta para comprender el mundo simbólico y sus mensajes ocultos. “Cada uno de los elementos individuales tenían un significado pero éste adquiriría sentido en el contexto del todo, y el contexto del todo se revelaba a través de las relaciones formales de las partes”⁶⁷. Se pretende referir que dentro de las prácticas del arte el artista crea su propio mundo por intermedio de las diferentes actividades e imágenes simbólicas, que conectan estas obras con el espacio y su tiempo. Uno de los ejemplos claros es el dibujo en donde el niño de forma inconsciente e involuntaria plasma objetos simples, percepciones, emociones, que muchas veces no pueden ser evocadas en el lenguaje verbal. “La mente procesa los materiales sensoriales acumulados de forma notablemente sofisticada, logra identificar los objetos persistentes y los reconoce cada vez que los encuentra en la experiencia”⁶⁸.

A ésta esfera se la denomina el campo perceptivo, es importante en este nivel las experiencias, es por eso que en la escolaridad los contenidos se deben delimitar al aula y sus contenidos esquemáticos, como también en la cotidianidad, sus prácticas, representaciones y vivencias, que de alguna forma involucra la educación por y para la vida. Dentro del terreno práctico en una de las ramas de la plástica el dibujo los niños no dibujan lo que ven sino lo que conocen, a esto se asevera la idea de las

⁶⁵ Op cit p. 19

⁶⁶ Op cit p. 20

⁶⁷ Op cit p. 22

⁶⁸ Op cit p. 31

experiencias con relación a la percepción del aprendizaje, además la importancia de los dibujos como estructuras de análisis y mensajes del individuo a la colectividad. Una de las formas más altas de ésta expresión en la historia, la ubicamos en el muralismo mexicano, en donde el eje de ésta propuesta tenía una carga estética, mostrando la inconformidad social del período, sin olvidar la difícil situación que éste país atravesó con relación al agro y su dicotomía, lo rural frente a lo urbano.

Estos lineamientos más bien se ajustan los espacios de la plástica como: la pintura, la escultura, el dibujo, que son aspectos integrales e integradores de la cultura. Sin dejar a un lado los principios estéticos en las diversas manifestaciones. Para algunos artistas el arte es un espacio donde se puede entender la belleza e incluso la perfección, estas manifestaciones inhiben las respuestas más preciosas de la mente, la expresión ligada al campo del lenguaje y la comunicación, y su significado simbólico. Otros aspecto que el arte aporta dentro del campo de la educación es el de la espontaneidad; muchas veces los individuos carecen de esta destreza siendo importante para el rol en la escuela, la vida y la cotidianidad, de alguna forma esta premisa se relaciona con la inteligencia interpersonal por medio del desenvolvimiento del alumno en el grupo, y del arte en sus actividades, juegos, expresiones, que desarrollan esta capacidad. “El baile y la interpretación teatral son probablemente los medios mas antiguos derivados de las manifestaciones espontáneas de estados mentales.”⁶⁹

Esto como una contra crítica a la forma ideologizadora y conductista que utilizan las escuelas en el aparato formal. “El arte suele decirse, expresa emoción y por estados emocionales se debe a los sentimientos y transmite sentimientos”⁷⁰. Una de las capacidades de esta representación que expresa sentimientos, emociones (dentro del campo intrapersonal), connotaciones, simbolizaciones, y formas de vida, costumbres y legado cultural. “Hay que comprender en torno al arte es que todo lo que muestra se presenta como un símbolo. Una figura humana tallada en madera nunca es solamente una figura humana, una manzana pintada nunca es solo una manzana. Las imágenes apuntan a la naturaleza de la condición humana por la dinámica de que son

⁶⁹ Op cit p. 65

⁷⁰ Op cit p.44

portadoras”⁷¹. Lo anterior considera la importancia del arte con relación a la realización del ser humano, sin olvidar que este tiene la capacidad de mejorar la vida en torno a los afectos, la formación personal y laboral, ligando esta idea con el sentido del trabajo que es un espacio donde el individuo consigue el sustento, logrando sentirse útil y realizado consigo mismo. “El arte como por tanto es uno de los instrumentos más poderosos de que disponemos para la realización de la vida negar ésta posibilidad a los seres humanos es ciertamente desheredarlos”⁷².

El arte es un medio de expresión, representación artística, una contribución y apoyo en otros campos del desarrollo humano, en este caso el empleo de un modelo para la educación y sus desafíos; un buen ejemplo sería lo planteado en esta cita, “los estudiantes que se enfrentan al problema de cómo organizar una composición escrita extensa-una tesis, un informe, científico, un expediente legal o una obra de teatro-podrían verse ayudados sustancialmente si aprendieran a organizar una obra escultórica o una pintura, o estudiaran composiciones creadas por los artistas.”⁷³. Esto se refiere como los problemas estructurales pueden trascender a disciplinas particulares, adquirir destrezas para otros ámbitos y problemas de la vida. En este caso apoyado en los aprendizajes abstractos que se desarrollan en las actividades del arte, vale aclarar que el aprendizaje en este espacio no se puede reducirlo a la destreza manual, como también visual de formas precisas incluso mecánicas.

Así se estaría desarrollando destrezas dentro del campo de la técnica en competencias para conocimientos posteriores que sirvan para las actividades de la vida real. Surge un interrogante, que no necesariamente puede tener recetas mágicas. “¿Qué tiene que lograr las artes para ser su aportación al perfeccionamiento de la mente humana en todas propensiones?”⁷⁴. Otro de los aspectos importantes en la consideración del arte en los procesos -tanto de educación como de vida-, son: la realización, los deseos y esperanzas que apuesta el individuo con relación a dichas prácticas. “El artista ofrece imágenes clarificadas, concretas, muchos menos

⁷¹ Op cit p.47

⁷² Op cit p. 48

⁷³ Op cit p. 55

⁷⁴ Op cit p. 61

tangibles que nosotros conocemos como deseos, esperanzas, aspiraciones, miedos humanos”⁷⁵.

Destacando lo que significa las emociones en el arte, -en especial a partir del cuerpo y las posibilidades que este puede ofrecer- aunque parezca recurrente, es bueno comprender el rol de la educación y de cómo se está dejando a un lado el uso de este medio en las funciones de la comunicación, privilegiando formas tradicionales ya gestadas. “El cuerpo hace que una persona parezca feliz o triste, vigorosa, o débil y los gestos son un medio primordial de comunicación”⁷⁶. Adelantando y refiriendo a uno de los puntos de la práctica de la ópera social se tienen estas posibilidades en el manejo del cuerpo de los artistas en escena, la escenografía como espectáculo desde la perspectiva de recrear un ambiente, una escena para dirigir la atención del público, esto no solo desde el montaje del show, sino desde el concepto general y comprensión de la importancia del manejo de las capacidades cinestésicas y espaciales.

Por otro lado se tiene al arte como forma de pensamiento, comunicación en la cultura, y que mejor manera de desarrollarlo en las representaciones de la ópera social, como un género de propuesta sociocultural en escena.”Se pueden estudiar las estatuas y las pinturas murales de los antiguos egipcios para determinar la concepción que tenían de sus gobernantes o de la posición social de las mujeres, artesanos o los prisioneros de guerra”⁷⁷. Todo esto como una consideración del papel que cumplían las representaciones artísticas dentro de la cultura y su rol histórico, siendo este un intento para revalorizar el arte en los contextos y procesos históricos, como para no reducir su dimensión y papel social. “En las escuelas esto ha generado un abandono de la educación artística. Las habilidades verbales y numéricas han conseguido dominar los planes de estudio.”⁷⁸.

Una vez más se denota la poca importancia que tienen en los planes de estudio curriculares las materias en relación con el arte, dando demasiada importancia a otras áreas, que si bien son relevantes en la vida cotidiana, tal vez no ofrecen posibilidades

⁷⁵ Op cit p. 64

⁷⁶ Op cit p. 66

⁷⁷ Op cit p. 73

⁷⁸ Op cit p. 78

en la comprensión del individuo, sus afectos y emociones. Un ejemplo se puede tomar de la pintura y cómo en ella se plasma objetos importantes en la vida y alrededor del ser humano. En el caso de la literatura destacando el papel relevante que tuvo y tiene la mitología para el entendimiento de la historia, sistemas de tradiciones, mensaje y sabiduría popular. “Es propio de la mitología que sus historias sean símbolos de experiencia humana básica y que trasmitan su tema fundamental con una inmediatez que hace que nadie pueda pasar inadvertido”⁷⁹. He aquí el arte como contenido y significado cultural, por el que se conoce parte de historia, identidad y construcción de sentidos. “Una de las principales misiones de la educación artística es contrarrestar esta sequía cultural, una labor que depende en gran medida del espíritu que guía el trabajo que se realiza en la propia aula de arte”⁸⁰. El arte cumple fines estéticos y prácticos, radicando aquí su trascendencia y aporte social. Pero para centrar el arte en la educación hay que referir y concienciar una premisa clave ¿Qué lugar ocupa la educación artística en la labor de formar a una persona plenamente desarrollada? Una de las tareas claves es dotar al aprendizaje de habilidades básicas como las prácticas y actividades de la música, teatro, literatura, plástica, expresión corporal.

3.2. IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN EL APARATO ESCOLAR

En la siguiente sección se topa la experiencia de Iris Pérez Ulloa, profesora española de Bellas Artes, dicha maestra desarrolla una comprensión del arte por intermedio de la plástica y el enfoque interdisciplinario con otras asignaturas. Lo importante de su enfoque no es la propuesta como tal, sino que sus aportes trascienden al campo de la experiencia y la evaluación. Aquí surge una de las principales interrogantes trabajadas por la autora. ¿Por qué la necesidad del arte en la educación? O quizás una de las interrogantes de manejo cotidiano ¿Por qué tengo que realizar dichas actividades sino voy a ser artista? Pérez Ulloa toma la educación plástica, en especial el dibujo como modelo para explicar los fenómenos, ventajas, usos simbólicos, lenguaje, y expresión que el niño desarrolla en la escuela dentro de ésta área. En este punto hay que aclarar que al terreno de la plástica no se puede limitar al

⁷⁹ Op cit p. 82

⁸⁰ Op cit p. 83

campo del dibujo, aunque éste es una de las tareas que más se acerca al carácter metodológico de esta presunción teórica.

“En plástica no solo se dibuja, también se pinta, se hace escultura, modelado, grabado, se construyen títeres, ambientaciones, maquetas, se puede trabajar con el lenguaje de la fotografía, el video, diseño gráfico y también usar las computadoras entre otras cosas”⁸¹. Este importante antecedente dentro de las ventajas y amplias posibilidades que tiene ésta área, dando razón al campo de la comunicación en el video y la fotografía y la relación directa al lenguaje artístico. “Plástica es mucho más que eso, es arte, expresión, comunicación, juego y magia, es un lenguaje y como todo lenguaje posee un código que le es propio, que debe ser conocido tanto por el artista como por el espectador, para que se pueda comprender el mensaje implícito en la obra y estar así en condiciones de interpretarla con posterioridad a la obra artística”⁸². Destacando al arte como un ejercicio de diálogo interno, de creatividad y originalidad.

El arte es primordial para algunos especialistas desde la perspectiva que el alumno pueda adaptarse a los cambios, ser más flexible, abierto y con sensibilidad, alguien capaz de encontrar soluciones originales a sus problemas y buscar caminos alternativos, ser inventivo, indagador, osado, expresivo, unir lo útil y lo material con lo sensible. Todas estas consideraciones, aporte de Pérez Ulloa. “En la asignaturas escolares se le da mucha importancia al desarrollo del pensamiento lógico y todas las actividades que giran en torno al él, se descuidan la mayoría de las veces las actividades artísticas, que suelen estar relegadas a horas de recreación, o a trabajos de ilustración que son generalmente meras copias de dudoso origen y se premia erróneamente a los niños que mejor copian”⁸³.

La autora afirma que se deja a un lado el tipo de pensamiento divergente lateral o creativo, de alguna forma el alumno siente la búsqueda de contenidos más profundos, otro tipo de potenciales intelectuales, el arte además de ser un deleite forma seres humanos sensibles, sanos y felices. “Al descuidar las actividades artísticas en la

⁸¹ PÉREZ ULLOA, Iris, “Didáctica de la educación plástica”, Editorial Magisterio del Río de la Plata, Buenos Aires-Argentina, 2002, p. 11.

⁸² PEREZ ULLOA, Iris, Op cit, p. 12

⁸³ Ibidim p. 12

escuela se está privando a los alumnos del desarrollo de su cerebro en toda su magnitud”⁸⁴. El arte como metodología involucra un ambiente de trabajo, que despliega la expresión artística personal única, en un ambiente creativo y de respeto. “La educación plástica es un lugar para la expresión y para el placer de expresarse, a través de esta asignatura los estudiantes pueden además aprender a respetarse y respetar a los otros, a desarrollar su autoestima, a respetar las reglas, a ser responsables, a tomar decisiones con libertad, a valores, su trabajo y el de los otros, a trabajar en equipo y ha desarrollar actitudes manuales y técnicas”⁸⁵. Estas actividades asimismo pueden permitir conocer mejor a los alumnos, junto a sus intereses, conocimientos previos, desarrollo de las capacidades intelectuales y creadoras, sensibilidad estética y el conocimiento del contexto histórico y cultural.

3.3. LA MOTIVACIÓN

Sin duda este punto, es uno de los puntos menos trabajados en medio, pero que es vital para el desarrollo y estímulo de los alumnos. Se debe tomar en cuenta este factor dentro de las estrategias de las planificaciones curriculares. Esta actividad en el niño se plasma con la creatividad, el juego, que expresa lo que al infante le gusta, y disgusta. Es importante plasmar las relaciones emocionales, el entorno, entro otros puntos. En definitiva la motivación deberá ser material, -por medio de notas- como también afectiva; así por ejemplo con el dibujo se estimula el pensamiento, concentración y motivación. “Hay niños que no pueden mostrar sus emociones abiertamente y expresar por ejemplo con palabras su disgusto por la vida diaria, pero las emociones positivas o negativas, siempre se trasmiten al dibujo y dibujando el niño podrá decir muchas cosas que no puede decir de otra manera”⁸⁶.

El dibujo es una estrategia de motivación para detectar y comprender factores emocionales. “Todas las actividades creadoras logran que las personas se vuelvan más sensibles y conocedoras de si mismas”⁸⁷. Con la ventaja y utilidad del arte como catarsis, favoreciendo así la salud mental como terapia y el poder de explorar e investigar se eleva, así también el autoestima, se brinda felicidad y seguridad en los

⁸⁴ Op cit, p. 13

⁸⁵ Ibidim p. 13

⁸⁶ PEREZ ULLOA, Iris, Op cit, p. 15

⁸⁷ Op cit, p. 16

alumnos. Esta capacidad ligada a la inteligencia emocional. “El arte actúa como mediador entre la inteligencia y las emociones, entre el cerebro y el corazón.”⁸⁸ La motivación es uno de los motores del arte en general. Con esto se genera una estrategia y una forma para evitar la indisciplina en el aula; cuando se motiva, se genera interés en los alumnos, la clase toma otro sentido, idea que ya se trató en anteriores párrafos. La educación más allá de tener estrategias antes expuestas sustenta el desarrollo de las inteligencias, útiles desde la formación misma del arte, como en los usos de la cotidianidad. Se va a referir y tomar un ejemplo de la plástica con relación a la inteligencia espacial, la que es una de las posibilidades poco desarrolladas por distintos actores. “Si se va a trabajar con el concepto espacio, por ejemplo como algunos temas podrían ser: la plaza, la cuadra de mi casa, el parque, la playa”⁸⁹.

En la inteligencia espacial se está aprovechando los medios audiovisuales y su papel dinamizador dentro de los nuevos modelos de enseñanza, sin olvidar que hoy en día gran parte de la educación se maneja más de forma visual que auditiva, relacionando este fenómeno a la cotidianidad se identifica a la ciudad como el espacio audiovisual con semáforos, símbolos de tránsito y pancartas. Se ha sustentado que los alumnos con condiciones espaciales desarrollan un potencial creativo dentro del arte, por tanto vale priorizar este talento con perseverancia.

En conclusión el arte, la plástica y el desarrollo de esta inteligencia se dan como una forma más de expresión y comunicación ligada también a otros puntos. “La ecuación plástica, es expresión, comunicación, investigación y experimentación”⁹⁰. Cuando hablamos de experimentación decimos que la educación a partir del error también se aprende y que no siempre las experiencias serán exitosas y más aún en el campo del arte. Otro factor que tiene peso en los nuevos procesos de educación es el trato que se debe tener con los alumnos para su mejor desarrollo y desempeño, siendo un trato cálido y afectuoso. Esta última premisa dentro del paradigma que es uno de los ejes de esta investigación: la pedagogía del amor. Es por eso que no siempre el que enseña tendrá que ser un experto en su área, no todos los grandes artistas serán

⁸⁸ Ibidim p. 16

⁸⁹ Op cit p.16

⁹⁰ Op cit p.18

grandes maestros ya que la docencia involucra más que una cualidad, trabaja más bien de nacimiento. *No hace falta que quien enseña arte sea un artista.*

“Hay que convenir que no todos los profesores de arte son buenos artistas, y que no todos los artistas son buenos profesores de arte, son buenos artistas, ni todos los artistas son buenos profesores”⁹¹. De esta forma se tiende a mejorar el canal de la comunicación, los procesos del aprendizaje, esto una vez más para evitar grandes profesionales con pocos recursos para transmitir a sus alumnos. Pérez Ulloa destaca que el profesor deberá tener un código en común, retroalimentación, siempre abierto con su receptor o alumno. “Es necesario divertirse en clase y disfrutar con la tarea de los alumnos creando un clima de fiesta y alegría. No un clima de recreo donde los niños hacen lo que quieren sin control, sino un desorden ordenado, con esto quiero decir un clima de taller donde todos están tan ocupados con una actividad placentera que no hay tiempo para la indisciplina”⁹².

En este punto hay que referir al papel del profesor como un facilitador o líder dejando a un lado los esquemas tradicionalistas caducos del profesor autoritario, lo que en el arte limita el proceso creativo-imaginativo, que en este rol tiene que desempeñar un papel democrático. “Hoy la escuela ha cambiado y con ello también ha ido cambiando el modelo de profesor. Para llevar adelante una clase donde se busca el trabajo en equipo, el desarrollo de la creatividad, investigación hace falta que el profesor favorezca estas actividades sin interferir imponiendo su punto de vista como haría el líder autoritario, pero tampoco dejando todo librado al azar, y a lo que pudiera surgir de los intereses de los alumnos”⁹³.

Es por eso la valía del facilitador o líder democrático ya que este propone las actividades para que los alumnos puedan desarrollarlas, hay que tener confianza y pensar que los alumnos también son capaces de pensar y razonar por si solos. El docente es una persona abierta al diálogo, la creatividad y sobretodo le importan los intereses de los alumnos. “Se impone entonces la necesidad de un líder democrático, que es aquel que deja que la creatividad surja, pero que si esta no aparece por si sola, propone actividades para desarrollarla. Es un profesor que tiene en cuenta los

⁹¹ Op cit p.19

⁹² Op cit p. 20

⁹³ Op cit p.21

intereses de sus alumnos y propone actividades adecuadas para ellos, jerarquizando el diálogo y el intercambio de ideas”⁹⁴. Estas características expuestas por Pérez Ulloa coinciden y se alinean dentro del modelo que realizaremos. El ser profesor creativo no necesariamente es improvisar, experimentar ese momento, ni hacer extravagancias que ni el sabía que podía hacer.

Más bien esta categoría se encaja en ser abierto a los cambios, no plantear temas de formas rutinarias, siempre presto a nuevos caminos, metodologías, y actitud abierta frente a los diversos problemas de la vida. En este mundo de procesos de globalización y tecnologización el poder estar actualizado con los contenidos, así por ejemplo el diseño gráfico de la plástica y el arte, ha atravesado cambios extremadamente rápidos. Hace pocas décadas el trabajo del publicista se limitaba al papel y lápiz como herramientas básicas de su trabajo sin dejar a un lado la parte imaginativa y creativa. Hoy en día frente a las demandas y competencia laboral es un requisito obligatorio el computador y sus diversos programas de su área.

Sin pretender dar fórmulas mágicas y coincidiendo con el criterio de la autora es importante considerar la auto-educación, con esto habrá una retroalimentación de conocimientos que también se facilitarán la actualización de estas competencias. “Es imprescindible que el profesor este informado, que trate de concurrir a museos, al cine, que sea un lector activo, que este ala tanto de las nuevas tendencias sobre su actividad, que consulte revistas especializadas y asista a actos culturales, ya que casi sin darse cuenta todas estas actividades favorecerán notablemente su trabajo, pues se habrá convertido en un docente actualizado”⁹⁵.

3.4. LA IMPORTANCIA DEL DIBUJO EN LA VIDA EMOCIONAL DEL NIÑO

El siguiente bloque tratara de la importancia que tiene el dibujo como técnica empleada en el desarrollo del arte mismo y del programa de ejecución de la ópera social, un mecanismo simbólico, expresivo en donde el niño puede reflejar sentimientos, creencias e ideas reprimidas por el medio y el aparato escolar. Lo

⁹⁴ Op cit p. 21

⁹⁵ Op cit p. 21

interesante dentro de esta perspectiva es que el niño evoca de forma distinta de acuerdo a su edad y etapa los mensajes que expone. “El dibujo es algo nato en los niños y su evolución se da también en forma natural”⁹⁶. El estímulo en el proceso de la creación es importante desde el garabato, que debe ser una de las formas primordiales dentro de la expresión del infante para que el niño logre un disfrute en su actividad. “Esta actividad les genera confianza y les sirve de gran ayuda para coordinar sus movimientos. Para los niños pequeños hacer garabatos es una necesidad.”⁹⁷.

Esta forma puede tener una función terapéutica del desarrollo de la motricidad, coordinación, concertación, confianza y autoestima. “El trazar garabatos sobre un papel significa para el chico placer y es también un desahogo y la búsqueda del perfeccionamiento de la coordinación de los movimientos”⁹⁸. Pérez Ulloa recomienda en este punto no interrumpirlos, ni interferir tanto en la ideas como en la practica de esta etapa, que por lo general va desde los dos hasta los cuatro años, sin descartar la posibilidad de excepcionales casos. En síntesis la importancia del garabato y en general de la técnica del dibujo artístico establece relación entre el mundo y el objeto, donde el color establece una relación emocional de las personas.

Esta forma de arte puede llegar a plasmar preocupaciones, formas de expresión y de comunicar emociones. “Sonia una mañana en la que se aproximaba la tormenta de Santa Rosa, se sentía algo inquieta y preocupada por el viento, mientras comentaba que le tenía miedo a los tornados. Realizo entonces un extraño dibujo, donde se ve el viento dibujado con un grafismo arremolinado y a las personas arrastradas por el”⁹⁹. El esquema corporal etapa que sucede a la del garabato sustenta una evolución mayormente crítica, no solamente catártica y emocional, evidenciando el reflejo ligado a los intereses, preferencias, es por eso que una de las tendencias a cometerse son los dibujos grandes, no porque el niño tenga claro o no entre lo grande y lo pequeño (las dimensiones), sino que representara o subrayara algo que le conmueva ese momento.

⁹⁶ Op cit p.23

⁹⁷ Op cit p. 24

⁹⁸ Op cit p.24

⁹⁹ Op cit p. 29

Puede suceder que el objeto no aparezca, caso contrario del fenómeno antes expuesto, frente al otro objeto con mayor proporción. Uno de los ejemplos más sobresalientes que destaca Pérez Ulloa es el dibujo de una familia, donde el niño recién nacido no aparece, mientras que el niño que ha dibujado aparece con mayor dimensión. “Es muy común por ejemplo que frente al nacimiento de un nuevo hermano, cuando se le pide al niño que dibuje a su familia, este nuevo miembro no aparezca, porque el dibujante está celoso por su llegada. Cuando se le pregunta por su hermano suele decir que no está, que está en la cuna, que se fue a pasear o que la hoja es muy chica para que entren todos”¹⁰⁰. Se da paso a la etapa del realismo y no solo al mejoramiento y desarrollo del dibujo como técnica sino sobretodo la capacidad de descripción que tiene el niño con relación a este como individuo y su pertenencia a su sociedad. “Van tomando conciencia del mundo real, por eso se habla de etapa del realismo, en cuanto se refiere a lo real”¹⁰¹.

La trascendencia del arte se encuentra en la cotidianidad ya que a través de las diferentes actividades sean estas voluntarias o involuntarias, se impulsa su práctica. Sin pretender minimizar una verdadera expresión y profundidad actos cotidianos como: en la música cuando al escucharla se simula ser artistas, la literatura al escribir una carta de amor o hacer un diario de vida, la plástica por medio de diferentes grafismos, garabatos, dibujos, bocetos, en el teatro cuando se logra convencer al inventar situaciones, y en la expresión corporal bailando toda la jornada en una fiesta.

Se pretende que a partir de esta metodología cada una de las manifestaciones artísticas que se realizan de forma inconsciente se orienten con un sentido de comprensión hacia la educación y los diferentes fenómenos sociales. “Se hace referencia a las situaciones de la vida diaria, que no siempre tendrán que ver con la naturaleza”¹⁰². El arte responde a una necesidad, condición y coyuntura en la que se vive, es decir refleja el acto cotidiano, una cosmovisión, identidad y cultura misma; además que con él se puede evidenciar y decir cosas que con palabras pueden resultar más complejos. “Lucía dibujo su autorretrato, para la carátula de la carpeta de plástica, ocupando la parte central de un dólar, con el mayor detalle posible.

¹⁰⁰ Op cit p. 31

¹⁰¹ Op cit p. 34

¹⁰² Op cit p. 34

Este trabajo tan original como extraño, seguramente se le ocurrió a Luly, porque para esa época sus familia debía viajar a Estados Unidos y ella estaba muy entusiasmada ahorrando dólares para comprar durante su viaje, una caja de lápices acuarelables”¹⁰³. Este antecedente no es más que una representación y reflejo de situaciones simples y cotidianas, a esto se le suma la necesidad de plasmar lo espacial y su intención hacia lo real. Sin desligar el tema y la representación de lo cotidiano es importante en la caso de la plástica el uso del diseño sobretodo en algunas tareas de la vida diaria, como el poder tomar la decisión de elegir el color para la habitación, en la ropa que se usa, como organizar tareas y presentaciones, entre otras actividades. De esta manera se pone en detalle lo estético, la forma propia de reflejar estados de ánimo, necesidades e intereses, a esto se le suma el papel de los padres como complemento del profesor, factor que depende del hábito responsable en el hogar, así también una adecuada orientación hacia la realización. Es pertinente que los padres no interfieran demasiado, ya que se acortaría la creatividad del niño, su papel se debería alinear dentro de la idea de un guía. “Es tarea del profesor y de los adultos interesados en desarrollar la creatividad de los niños, acompañarlos en esta evolución, tratando de interferir lo menos posible en sus desarrollo natural, buscando además que sea algo placentero, guiarlos, pero sin apuros, sin alterar el curso normal, ya que no hay ningún para que se quemen etapas.”¹⁰⁴.

3.5. IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN EN EL ARTE

Hay que destacar que estos elementos involucran un sentido de planificación de los padres y los docentes, ambos principales planificadores de la sociedad, refiriendo este punto para evitar improvisaciones que podrían aburrir al educando. “A la hora de organizar los contenidos que se darán durante todo un curso o de preparar una clase surge la necesidad de sentarse a pensar que es lo que se hará con los alumnos en el aula.”¹⁰⁵ No por ser las materias de arte se pueden prestar para un carácter trivial, más bien oportuno es desarrollar fortalezas, para que este espacio no se reduzca como una actividad de recreación, sino más bien de interrelación y aporte en

¹⁰³ Op cit p. 36

¹⁰⁴ Op cit p. 45

¹⁰⁵ Op cit p. 47

otras áreas. Además la planificación servirá al docente como un manual, brújula, donde este puede dictar contenidos de forma sistemática y procesal. “Muchas veces los profesores de asignaturas creativas argumentan que no hace falta realizar una planificación escrita, por considerarla algo muy rígido que le quita espontaneidad a la enseñanza.”¹⁰⁶.

Esta estrategia mejora un control o monitoreo del uso de los contenidos, rompe la improvisación, se visualiza y conocen las estrategias, competencias, destrezas, intereses y metodologías adecuadas; es decir cómo saber si se está en el camino correcto y si los objetivos y actividades se están cumpliendo. “La planificación es una forma de organizar las actividades en el aula, introduciendo un cierto orden en los contenidos que se pretende enseñar.”¹⁰⁷ Dar orden a los contenidos reduce a darles rigidez, la planificación además brinda otros propósitos técnicos y conceptuales. “Los alumnos lograr adquirir las competencias necesarias para crear por si mismos obras expresivas e imaginativas, cultivar la percepción visual, desarrollar la sensibilidad estética y situar obras de arte en su contexto histórico y cultural para que las artes sean una parte significativa de su vida.”¹⁰⁸ A esto se suma otro de los elementos que epistemológicamente ha sido objeto de discusión y dicotomía en el área de la educación: la importancia de los saberes populares dentro de los contenidos, -en especial en el arte- ya que muchas de sus manifestaciones y expresiones sustentan ésta premisa.

Refiriendo un ejemplo en la música, el estilo bossanova presenta todo un código, técnicas y contenidos propios del razonamiento norteamericano por la influencia del jazz, sin olvidar la raíz popular brasileña que se basa en los ritmos y percusiones afrobrasileras. “Los contenidos son además el conjunto de saberes que se consideran indispensables para la adquisición de aprendizajes socialmente significativos, es decir la unión de todos los saberes o formas culturales que se consideran necesarias para la inserción del alumno en la sociedad. Se refiere a lo que tradicionalmente conocemos como contenidos cognitivos, y además, surge la necesidad de incorporar

¹⁰⁶ Op cit p. 47

¹⁰⁷ Op cit p. 47

¹⁰⁸ Op cit p. 52

de manera sistemática a la enseñanza de contenidos actitudinales y procedimentales.”¹⁰⁹

Lo significativo del arte trasciende a un lenguaje alternativo de comunicación y hasta de razonamiento intuitivo. Por otro lado el poder que ejerce dentro de la sensibilidad: *para que el arte sea arte tendrá que conmover*. “Sensibilidad para percibir vivencia y respeto a la manifestación estética, del entorno natural y cultural comprometiéndose con su defensa y respeto.”¹¹⁰ En líneas anteriores se explicó la importancia del arte dentro de la identidad, sistema de tradiciones y prácticas culturales. Un buen ejercicio es poder diferenciar y conocer a las culturas del mundo por: los símbolos patrios, idioma, religión y a partir de otros códigos culturales como el vestido, la música, el arte pictórico, la literatura y formas de espectáculo escénico. “Valoración de la identidad cultural para el disfrute de las manifestaciones artísticas del entorno y de las universales, valoración del trabajo cooperativo para la elaboración de producciones artísticas.”¹¹¹.

No hay que dejar a un lado el papel de la comunicación y la importancia que cumple el arte en las formas de expresión, además que es espacio en la creación de la libertad y el ejercicio de comunicar. “Apreciación de los lenguajes artísticos como vías de expresión de los impulsos vitales, la sensibilidad y la emoción”¹¹². Como también la jerarquía de la informática en el campo del diseño con relación al tiempo, la calidad y la facilidad, siendo que este fenómeno cibernético ha ido ganando espacio en los últimos tiempos, además ha aportado en las tareas de este espacio. Por tal motivo hay que aprovechar las bondades que brinda la tecnología. En este punto hay que considerar que no todos los espacios culturales van a tener espacio a esta, ya sea por condiciones socio-económicas o por comprensión en el manejo de sus tareas. Por tanto una de las virtudes que desarrolla el arte es el poder adaptarse a las condiciones y materiales con los que se cuenta, destacando aquí el papel de la creatividad en relación a la vida práctica. “Una colega que trabaja en una escuela rural, donde no podía conseguir pinceles: a un alumno, al que le habían cortado el pelo, se le ocurrió

¹⁰⁹ Op cit p. 54

¹¹⁰ Op cit p. 56

¹¹¹ Op cit p. 57

¹¹² Op cit p. 57

atar parte del cabello cortado a la punta de un lápiz y así fabricó un pincel. Desde entonces nunca dejaron de pintar.”¹¹³

La valoración al conocer la propia cultura y su apreciación estética es importante en el campo del arte en general y conocer los referentes extranjeros como: escuela, técnica, también por experiencia y comprensión histórica. Además del trabajo que se ha gestado al interior, para comprenderlo, aportar en sus prácticas, promocionarlo y revalorizar sus procesos. Por citar un ejemplo -en el caso de la música- el proceso de la música en Europa surge con el verdadero sentido de lo clásico, compositores Piazzola (Argentina), Heitor Villalobos (Brasil) continuaron esa línea o escuela académica eurocentrista y añadieron aportes de sus repertorios culturales, en el primer caso en el tango y el segundo los chorros populares (música de las favelas). “¿Por qué privar a nuestros niños del placer de sentirse dueños y parte de la cultura de nuestro país?”¹¹⁴

En este punto vale referir la importancia de la apreciación estética apoyada en el juego, sin olvidar uno de los aportes a la enseñanza de la Escuela Crítica: el juego, como forma no tradicional del aprendizaje, donde el individuo desarrolla posibilidades como el movimiento, la expresión y el carácter lúdico de asimilar los conocimientos. “Es posible lograr la alfabetización visual de los niños iniciándolos en la apreciación estética del arte a través del juego.”¹¹⁵ A esta parte se le debe dar una consideración crítica del empleo del arte para que este no se reduzca a una práctica superficial e inmediata. “Muchos docentes no consideran necesario hacer ejercicios de interpretación y análisis de obra, y de ésta manera privan a gran cantidad de personas de disfrutar del arte, pues éstas se apartan de él por temor a parecer ridículas si alguien les pide una opinión sobre la obra que estén viendo y no encuentran una respuesta adecuada.”¹¹⁶

Describiendo a la creatividad en los espacios del arte y en otro tipo de espacios y soluciones de la vida en general, entonces el arte aporta con ésta destreza, la misma que se puede combinar tanto en el arte como en la cotidianidad. “La creatividad es la

¹¹³ Op cit p. 73

¹¹⁴ Op cit p. 75

¹¹⁵ Op cit p. 75

¹¹⁶ Op cit p. 77

capacidad que poseen las personas para hacer asociaciones diferentes tendientes a la búsqueda de nuevas ideas. Es el proceso mediante la cual la mente busca soluciones novedosas para un problema. En todo acto creativo se halla implícito algo nuevo: una idea, un concepto, un diseño, un objeto.”¹¹⁷ Es decir la creatividad no está limitada, sino que da su aporte en otros campos, disciplinas y diferentes aspectos de la vida. “La creatividad no se restringe exclusivamente al campo de las bellas artes, la música y la poesía, sino que se extiende a todos los otros ámbitos de la vida.”¹¹⁸

Aquí Pérez Ulloa destaca una diferenciación entre el pensamiento vertical o lógico, y el lateral, el mismo que es elemental desde el desarrollo de las competencias que se adquieren como es el caso de la creatividad. “Este tipo de pensamiento tiene como objetivo la creación de nuevas ideas. Es el pensamiento creador. No se basa en la lógica, por eso no selecciona caminos, sino que trata de seguirlos a todos y de encontrarlos la mayor cantidad de bifurcaciones posibles.”¹¹⁹ Esta competencia se centra en la efectividad, mas no en secuencia de ideas, puede dar saltos hacia un pensamiento útil y de nuevas formas de ver las cosas.

Es por eso que siempre que se tenga un alumno creativo, con pensamientos divergentes, no hay que limitarlo, más bien dejar que pueda expresar sus ideas y sensibilidad, sin crítica y burla por parte del docente, que suelen ser comunes cuando en la clase se ve un alumno, responsable, creativo, bien comportado, colaborador, sentimental, además se lo suele categorizar como extraño, diferente, con relación al grupo. No debería haber tal discriminación y más aún de los adultos que discernimos mejor estos procesos. “Los alumnos creativos se caracterizan por ser sensibles, muestran sensibilidad estética y también tienen muchas actitudes de sensibilidad hacia los problemas, necesidades, actitudes y sentimientos de los otros.”¹²⁰

Como ya ha sido objeto de análisis, el arte puede aportar desde la comprensión, para que los niños desde los nuevos procesos de adaptación se ajusten a los cambios. “Estos alumnos son flexibles y demuestran capacidad para adaptarse rápidamente a los cambios y situaciones nuevas. No les temen a los obstáculos, ni evitan los

¹¹⁷ Op cit p. 81

¹¹⁸ Ibidim, p. 81

¹¹⁹ Op cit p. 82

¹²⁰ Op cit p. 82

problemas complicados, suelen buscar incansablemente nuevos desafíos y soluciones.”¹²¹ La pedagogía del arte, dentro de sus posibilidades desarrolla la retentiva y su relación con los objetos. Para que esta premisa no suene muy general es importante destacar ejemplos -dados por medio de las actividades- como: el caso de la música al momento de un dictado melódico o recordar una partitura, la literatura en memorizar una poesía, el teatro al memorizar una línea o fragmento, el arte pictórico, recordar una imagen para reproducirla y en la expresión corporal pudiendo recordar un paso de baile. “Tiene la habilidad de reacomodar ideas, conceptos y cosas para trasponer las funciones de los objetos y usarlos de una manera nueva. Hacer uso imaginativo de las cosas.”¹²²

Se facilita pues la capacidad de análisis y de síntesis en torno a la habilidad para organizar proyectos, ideas, innovaciones, abiertos hacia nuevas experiencias, haciendo una ruptura al pensamiento lineal, a los estereotipos, pero sobretodo cuestiona con fundamento el poder conocer algo nuevo. Aquí surge una de las experiencias de manejo cotidiano, un niño puede tener mala conducta, pero a la vez es creativo, esto quiere decir que no hay que juzgarlo por el fin último, hay que entender sus factores psicológicos; puede ser que necesite poner en manifiesto su energía para no aburrirse, o lo que tal vez ya ha manifestado Howard Gardner con relación a que casi todo niño tiene una capacidad explorativa.

3.6. LA IMPORTANCIA DE UN CLIMA ADECUADO

Dentro de la didáctica de la pedagogía del arte hay que tomar en cuenta en que el docente deberá generar un clima adecuado para el buen manejo de su trabajo, además para que el niño vaya adquiriendo confianza y de esta manera pueda entregar un buen desempeño en las tareas encomendadas. Este es uno mas de los aportes alrededor a la educación en procesos de hace 20 o 30 años, donde prevalecía un clima de trabajo era rígido, autoritario y unidireccional, donde el docente tenía la última palabra.”En primer lugar es tarea del profesor crear un clima adecuado para que la creatividad surja. Las presiones, las actividades autoritarias, un plan de estudiar inflexible y la rutina de plantear de la “misma manera siempre”. Las mismas

¹²¹ Op cit p. 83

¹²² Ibidim, p. 83

actividades no son terreno fértil para la creación.”¹²³. El niño no habrá que ridiculizarlo, más bien hay que darle confianza, que piense, que sea capaz dentro de una libertad responsable, libre en el ejercicio de la comunicación con relación al poder expresarse con tranquilidad y felicidad.

La creatividad se da lugar en un ambiente o clima no autoritario, así también no siempre es un privilegio de pocos, si bien el niño no sea un completo artista algo de creatividad puede desarrollar si todos los elementos expuestos lo favorecen. “Demuestra que todas las personas en mayor o menor grado poseen un potencial creativo que puede desarrollar.”¹²⁴ Aunque suene redundante el proceso del juego favorece a esta práctica y desarrollo, al mismo tiempo no solo que involucra un espacio de recreación, esparcimiento, sino que trabaja otro tipo de mediaciones, aprendizajes, afectividad y saneamiento físico y mental. “El juego ayuda a que la creatividad fluya, y favorece notablemente la salud mental. Es curioso ver como los artistas adultos y por cierto también los inventores no han perdido la capacidad de juego y de asombro que poseían en su infancia.”¹²⁵

Interviene de la misma forma la importancia que tiene en los artistas, el papel de la imaginación y la fantasía, una característica trascendental en los niños, que muchas son cortadas abruptamente por docentes y los mismos padres. Posteriormente se va a destacar la importancia que tiene en el niño seguir el curso de su imaginación y creatividad. “Todo acto creativo suele empezar como un juego donde participan la imaginación y la fantasía. Todo creación fue primero imaginada en la mente de su creador.”¹²⁶ Lo vital del juego es que desempeña roles como: ruptura de aprendizajes no tradicionales -a veces fuera del aula- y mejora el entorno afectivo de los niños, ligado esto a lo que representa la inteligencia emocional o personal, que trabajó Gardner y se expuso en el primer capítulo. “Al dar permiso para el juego y jugar con los niños el docente establece con ellos lazos afectivos que permiten que los alumnos

¹²³ Op cit p.85

¹²⁴ Op cit p.86

¹²⁵ Ibidim, p.86

¹²⁶ Op cit p.87

se sientan en un ambiente más familiar y sin presiones. Ello facilita que la actividad creativa aflore.”¹²⁷

En este esquema la confianza es de suma trascendencia, dado que el niño sentirá seguridad, además que de alguna forma percibe la respuesta y aceptación de su maestro. Muchas veces este factor es vital porque el alumno puede atravesar momentos difíciles ya sea de forma particular, intrafamiliar y social con relación a sus compañeros. “Cuando el niño confía en su maestro el niño puede sentirse seguro y aceptado. Este sentimiento de aceptación y pertenencia evita el miedo al ridículo o no ser querido, sino hace lo correcto y le permita mostrar y comunicar a los otros, sus fantasías, sensaciones y sentimientos con la tranquilidad de saber que no va a ser excluido.”¹²⁸ Esto de alguna forma involucra puntos antes expuestos como: el afecto y el cariño, que en combinación con la confianza facilita un adecuado proceso de aprendizaje y otorga un importante clima de trabajo. Es este punto uno de los procesos al que se le ha buscado un adecuado tratamiento. “Esta confianza que le niño siente por su maestro no se refiere a la credibilidad que todo alumno presta a los saberes del docente. El niño debe sentir que aunque lo corrijan o le pongan límites o inclusive no se este de acuerdo con ellos siempre va a ser bien recibido con afecto y cariño.”¹²⁹

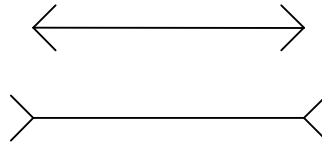
No solo el cariño y el afecto son importantes en este punto y a pesar de no haber una barrera o limitación entre el alumno y el docente, deberá haber un proceso de flexibilidad, interrelación, pero en términos del respeto, sin olvidar que el miedo es uno de los más grandes restrictivos en el desarrollo de la creatividad. Estos planteamientos no se traducen en transformar el aula y el aprendizaje en recreo, se puede realizar cualquier actividad y permiso para fantasear con el debido ordenamiento. Dando paso a otro de los puntos que es central en este estudio, el dibujo. Este constituye un alto ejercicio en el nivel perceptivo-abstracto y de razonamiento, que incluso a los niños los entretiene, permitiéndoles ir más allá de sus razonamientos e impulsos. Se ejemplificarán dos modelos gráficos que permitirán entender de mejor manera.

¹²⁷ Ibidim p. 87

¹²⁸ Ibidim p. 87

¹²⁹ Ibidim p.87

Ejemplo 1

Aunque las dos líneas poseen el mismo diámetro, la primera para ser más corta que la segunda esto debido al efecto de las flechas de la primera hacia adentro y de la segunda hacia fuera.

Ejemplo 2

En el segundo ejemplo en cambio se puede distinguir que a pesar que los tres cuadrados son del mismo diámetro por las líneas introducidas, dan una sensación de unos ser más cortos que otros.

Este tipo de actividades permiten tomar en cuenta acciones relacionadas al campo de las figuras geométricas, dibujo y relación espacial, consiguiendo que los alumnos se desarrollen mientras aprenden. “El trabajo con figuras geométricas tiende a estimular la imaginación constructiva. Esto puede hacerse con una serie de actividades que ejercitan la capacidad de construcción”¹³⁰. Se trato el área de la plástica con el dibujo, y el desarrollo del razonamiento lógico, abstracto, geométrico, espacial, mientras que de alguna forma se fomentó el trabajo de la percepción y la creatividad. Dicha creatividad tiene como punto de partida, ahí, donde agregar, quitar algo o cambiar simplemente de color es una muestra de ingenio, incluso el variar en los materiales, reacomodar las partes, cambiar el tamaño, modificar el diseño o el estilo,

¹³⁰ Op cit p.92

así ya se va adjuntando otro espacio como una más de las ventajas interdisciplinarias del arte.

Esto representa al campo del diseño gráfico, donde la creatividad estriba en hacer un slogan, afiche o hasta publicitarlo. Aprovechar estos recursos, además la capacidad de explorar la creatividad en los niños, en especial en la etapa de grandes ideas. Después estas se mezclan por preceptos más rigurosos, racionalistas frente al pensamiento lateral de esta etapa que simultáneamente de comunicar algo, expresa sensaciones, emociones y necesidades. “El arte lleva consigo el deseo y la necesidad de comunicar sentimientos y sensaciones. El arte es un medio de comunicación que posee un lenguaje con códigos propios.”¹³¹ Se pone aquí de relevancia que el arte no visto desde el punto técnico y afectivo comunica. “La importancia del arte no radica en su técnica, sino en su poder de comunicación. Se dice que una imagen vale más que mil palabras y yo agrego que más que mil palabras ni siquiera alcanzan a expresar lo que quiero transmitir”¹³². No hay que menospreciar, juzgar a los niños aunque no fueran a ser artistas en el futuro. “El poder expresarse dibujando les da a los niños la posibilidad de tener una infancia feliz y nadie tiene porque negarles ese derecho.”¹³³ Como se ha destacado anteriormente el clima adecuado es importante que el maestro sepa crear un vínculo, código o atmósfera, es decir que gran parte del éxito o fracaso en el proceso de enseñanza dependerá de las estrategias desarrolladas por el docente. “Muchas veces se cree que le mejor profesor de plástica es aquel que más técnicas enseñe a sus alumnos, pero esto no es del todo cierto. El profesor que busque por sobretodo, enseñar arte tendrá que concentrar sus energías más que en transmitir técnicas en crear la atmósfera adecuada para favorecer una actividad creativa.”¹³⁴

A esto se le deberá sumar la capacidad de integrar las distintas áreas al elaborar contenidos, conocimientos previos, intereses y proyectos a exponer en el plan de estudios. “Un proyecto de plástica podría, por ejemplo, el montaje y la puesta en escena de una obra de títeres, donde seguramente, también estarán integradas las

¹³¹ Op cit p.94

¹³² Op cit p.96

¹³³ Op cit p.96

¹³⁴ Op cit p.99

áreas de música, lengua y teatro.”¹³⁵ Al igual que este ejemplo, la propuesta de educación a través del arte y apoyada en la ópera social, responde al mismo objetivo, es decir poner práctica la práctica del arte, evaluarla y receptor el mensaje y contenido educomunicativo por medio de cada una de sus áreas como son: la música, la literatura, el teatro, la plástica y la expresión corporal, en el ensamble y montaje del gran espectáculo, respaldado no solo de las diferentes técnicas, aportes pedagógicos, sino del sentido en la realización de estos talleres escuela.

“Un taller es un lugar donde se trabaja se elabora y se transforma algo para ser utilizado o no, ya que como bien sabemos las obras de arte no tienen para que tener una utilidad práctica, sino que responden más bien a un hecho de goce estético. Que en los niños la mayoría de las veces pasa más que por el trabajo terminado por la cosa lúdica y mágica, por el placer de hacer y de expresarse haciendo.”¹³⁶ Otra de las ventajas que se puede sacar del taller es su praxis, o experiencia que en muchas veces queda a nivel conceptual, sin dejar de lado que una de las cosas que más recuerdan los niños es este tipo de aprendizajes simbólicos. A esto se le puede añadir que dicho espacio se genera en un ambiente de trabajo, respeto, socialización y colaboración. “En un taller de arte se aprende haciendo, en una praxis que supera la separación de la teoría y la práctica. Un taller de arte es un diálogo constante entre el hacedor y la materia, buscado como transformarlo.”¹³⁷

Uno de los aspectos que propone Pérez Ulloa en la pedagogía del arte es el desarrollo integrado del individuo a través del medio expresivo y estético, es por eso que muchas de sus ejemplificaciones sustentan la metodología de la plástica como un valor estético y del lenguaje visual. “El lenguaje visual es un código que manifiesta en las distintas disciplinas, técnicas, dibujo, grabado, pintura, escultura, cine, etc. En la comprensión de este código se basa la experiencia estética, el goce como hacedor u observador de una obra de arte.”¹³⁸ Tratando el potencial creativo es substancial considerar que mecanismos deben aplicarse en el campo de la educación y aparato escolar, donde muchas veces se carece de este sentido.

¹³⁵ Op cit p.114

¹³⁶ Ibidim, p.114

¹³⁷ Op cit, p. 114

¹³⁸ Op cit, p. 115

Si bien es cierto el campo de acción es al arte, sus principios básicos pueden ser aplicados en el sistema formal, no con esto se quiere decir que se va a suplantarse el sistema tradicional de educación, ya que todavía conserva en algunos puntos utilidad e importancia, por el contrario a partir del modelo de la pedagogía del arte se busca fortalecer los puntos débiles, creando un modelo de educación complementaria dentro de un paradigma de racionalidad instrumental. “Todas las personas poseen de forma natural la posibilidad de crear es la educación la que puede hacer mucho para desarrollar esta capacidad creadora o para anularla para siempre.”¹³⁹ La importancia de este enfoque además abarca el papel de la educación dentro de su papel integrador y globalizador en el desarrollo de las habilidades, destrezas y sobretodo vivencias como formas de aprendizaje simbólico en pro de la ruptura de la linealidad de “solo transmitir conocimientos”.

“Es decir que en la escuela se tenga en cuenta no solo el desarrollo de conocimientos (de conceptos), sino que también se fomente la curiosidad, la audacia, la necesidad de explorar y de investigar, la búsqueda de respuestas individuales y distintas, donde se considere la personalidad y los intereses de cada alumno.”¹⁴⁰ Lo anterior se enmarca con el sentido de superar la barrera de los conceptos para poder ejercitar la enseñanza hacia el poder pensar, ya muchas veces el alumno no ha terminado de discernir y comprender el por qué de los contenidos, ya que no existe esa comprensión práctica y experimental.

Por citar un ejemplo, se va a utilizar una experiencia particular donde se puede entender con claridad esta aseveración: a los alumnos de música no solo les interesa los conceptos, un día se les envió una tarea, una entrevista la cual permitía conocer el perfil, datos, vocación, recomendaciones de otro músico y su relación con su práctica. Aquí puede verse como los alumnos desarrollaron su poder investigativo, mientras se nutrieron de nuevas experiencias, que en algunos casos resultaron interesantes, como un chico que incluso simuló haber entrevistado a Beethoven por medio de la ventaja tecnológica del Internet, lo que pone de manifiesto la interrelación del arte con otras áreas. “El arte se relaciona con lengua (madre y extranjera), ciencias sociales (geografía e historia), ciencias naturales, matemática,

¹³⁹ Op cit, p. 115

¹⁴⁰ Op cit, p.115

música, teatro, educación física, tecnología, formación ética y ciudadana y expresión corporal y ayuda a fijar contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales.”¹⁴¹

Se entiende ya cómo la pedagogía puede interrelacionarse con otras áreas, a la vez que brinda un apoyo y fortalecimiento a los contenidos de otras asignaturas, dentro del marco integrador y globalizador antes expuesto. “El arte no está en la escuela como auxiliar para fijar contenidos de otras áreas, sino que tiene sus propios códigos que deberán ser enseñados por el profesor y comprendidos por el alumno.”¹⁴²

Es de suma relevancia hacer un pequeño retroceso histórico del arte con relación a la complementariedad de su disciplina con otras áreas, lo que reafirma la validez que puede llegar a tener la pedagogía del arte en el sistema tradicional a manera de apoyo y complementariedad. El arte se relaciono con la matemática en la edad antigua, en Egipto, Grecia, teniendo en uno de sus impulsores a Pitágoras. Se había ya destacado en párrafos preliminares como: la música, astronomía y ciencias exactas estaban conectadas. En El Renacimiento con la figura del genio Leonardo Da Vinci: arquitecto, ingeniero, músico, pintor y científico que en sus planos empleó la técnica de la perspectiva. “El arte y la matemática han estado unidos desde siempre. Las personas al dividir una superficie para dibujar tienden a establecer un diseño de manera natural, la proporción áurea.”¹⁴³

La relación del arte con la geometría parte del sentido de abstracción que se desarrolla con un método de estudio, conocido socialmente como inductivo y deductivo y en la ciencia exacta de las partes al todo y su relación contraria. El arte también se vincula con las ciencias naturales, el ejemplo mas claro se puede entender desde la pintura en donde muchos de los grandes maestros se inspiraron y representaron sus obras, destacando los cuadros paisajistas de Monet y los afamados girasoles de Van Gogh. Igualmente dentro del desarrollo del papel educativo llama mucho la atención esta temática, ya que es una forma de relación con el espacio y el medio cotidiano. A partir de este eje se puede percibir un desarrollo de la sensibilidad estética, además de la percepción visual, es decir se ejercita el método de observación participante conjuntamente con la calidad investigativa.

¹⁴¹ Ibidim, p.115

¹⁴² Op cit, p.116

¹⁴³ Op cit p.117

El arte y la comunicación o lenguaje tienen un vínculo cercano, por ejemplo en el diseño gráfico se elabora logotipos e isotipos, esto constituye un gran estímulo del trabajo verbal, al mismo tiempo que trabaja la función creativa, además por medio de estas actividades se puede ayudar a los alumnos a percibir de inmediato letras y números. “A los niños pequeños los ayudaremos a reconocer más rápidamente las letras y los números si les pedimos que hagan un personaje con cada una. La “O” será una cara, la “A” una nena con trenzas, la “M” un gusanito.”¹⁴⁴. Se ha querido llegar al punto de como toda esta propuesta y la base de la pedagogía del arte pueden llegar a interrelacionar y potenciar el trabajo de la ópera social en el desarrollo de la educación artística y formal, donde a partir de un espectáculo basado en una obra teatral musical, bailada en donde la literatura interviene en el guión y la plástica en la construcción de ambientes, que pueden contribuir en la alfabetización, el desarrollo de destrezas y modelo de ayuda dentro del sistema formal y racionalidad instrumental. “La representación de una obra de teatro ya sea de un autor conocido o escrita por los mismos alumnos en un taller de redacción es una inagotable fuente de ideas para la interrelación de áreas: lengua, plástica, teatro, expresión corporal, música, e inclusive tecnología tendrán algo que aportar.”¹⁴⁵ El arte relaciona su pedagogía con las ciencias sociales. Uno de los puntos medulares o importantes es la historia y con esto la historia del arte, la comprensión de la cultura y la apreciación estética. “Introducir algunos contenidos de la historia del arte a la clase permitirá formar niños espectadores de obras de arte.”¹⁴⁶

Al mismo tiempo la escuela deberá cumplir el papel de difusora de la cultura y el arte, saber enfocar como poder entender los códigos y época para de esta manera poder reconstruirla e interpretarla. Este punto importante ya que de esta actividad pueden salir ejercicios, sea en el dibujo, la interpretación musical, narración y acto dramático. El alumno podrá llegar a otros ambientes, mientras que expone se divierte, vive más de cerca el tiempo y lo comprende en una medida casi real. En definitiva lo que trasciende es el plano conceptual y el expresivo.”Los niños necesitan muchas veces expresar cosas que los angustian y que no saben poner en palabras, hacerlo a través de la plástica puede resultar mucho más sano que mirar

¹⁴⁴ Op cit p. 127

¹⁴⁵ Op cit, p. 128

¹⁴⁶ Op cit, p. 130

películas de violencia y de terror, algo que muchos niños hacen con demasiada frecuencia.”¹⁴⁷.

Otra de las áreas importantes dentro de la contribución de la pedagogía del arte es la geografía, relevante alrededor de la construcción del espacio y tiempo, para entender el contexto histórico, manifestaciones etnoculturales, políticas, ideológicas e institucionales que de alguna manera irán acercando al papel de la educación, y más en estos días con relación a los procesos tecnocráticos. Puede ser que el arte tenga muchas más áreas que aporten dentro de la práctica educomunicativa. A partir de ahora en adelante esta propuesta se centrara en el análisis de nuevas metodologías de aprendizaje y la explicación del ejercicio de la ópera social en: plástica, teatro, música, literatura y expresión corporal, que hasta ahora han sido tratadas de forma inmediata.

“Se dice que el teatro es la síntesis de todas las artes porque en el participan todas las disciplinas artísticas, conviviendo en armonía. A partir del teatro se puede entonces relacionar todas las asignaturas del área artística”¹⁴⁸ Finalmente antes de proseguir con el siguiente capítulo es menester ejemplificar uno de los aportes de la plástica en relación al apoyo de la ópera social, ya sea a través del diseño de vestuario, la creación de personajes ficticios, marionetas, escenografía y otras ambientaciones, con el afán de clarificar como contribuye la plástica en este espacio, ya que por intermedio del ejercicio de la ópera intervienen: teatro, danza y espacio musical, pero con la plástica en los elementos antes expuestos.

¹⁴⁷ Op cit, p. 134

¹⁴⁸ Op cit, p. 136

4. CAPITULO III

4.1. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA

Para abordar posibles nuevas metodologías -que mejoren la práctica y desarrollo de la enseñanza-, es casi obligatorio hacer una retrospectiva en torno al rol de la educación en su contexto histórico. Ya Louis Althusser expuso una fuerte crítica en su trabajo “Aparatos Ideológicos del Estado”, alrededor del papel de la escuela no como institución que fomenta un adecuado aprendizaje para las destrezas, habilidades y desafíos de la vida, más bien en una forma de disciplinamiento, sometimiento y reproducción en función de la clase dominante. No con esto se pretende satanizar y generalizar la educación hacia una práctica completamente inadecuada, mas bien hay que entender factores externos y más aún con relación al proceso coyuntural. Por tanto se está hablando de la imposición del sistema socio-económico, tecnológico e incluso de la globalización, este último relacionado con el paradigma de la modernidad y colonialidad del poder que más adelante se expondrá.

Es una necesidad a partir de los profesionales, teóricos, estudiantes y otras personas, exponer posibles mecanismos alrededor al mejoramiento en la calidad del aprendizaje y en general del aparato escolar. De tal forma que esta institución no sustente el sometimiento a la ideología dominante, dependencia del sistema y su represión, así también una legitimación, naturalización de la racionalidad instrumental, discurso y macrorelatos. Más bien la perspectiva de la educación no debería estar encaminada solo al papel de las aulas, sistema cognitivo y al verdadero sentido de la vida y las necesidades humanas. Es por eso que a través de la pedagogía del arte, inteligencias múltiples, y en torno al adecuado entendimiento del papel de la educación -expuestos en los capítulos anteriores-, se ha buscado replantear el rol de la educación, desde el potenciar habilidades y destrezas en el sentido humano de comprender el mundo y afirmarse, crecer en la cultura, dejando a un lado fenómenos transculturales que trae consigo el sistema neoliberal, como son: sectorización, exclusión, xenofobia, racismo, endoculturización y demás problemas de orden económico como: subempleo, desempleo, migración, y pobreza.

Hay que reconsiderar la aplicación de la educación para los contextos, en función del aprendizaje, y de las verdaderas demandas y necesidades. Aquí se detecta un error de los gobiernos y sus políticas en torno a lo que entienden en el sentido de la educación. Se a visto más de una vez a politiqueros que para hacer propaganda y proselitismo, dotan a sectores marginales de tecnología de punta, cuando dichos sectores no cuentan siquiera con sistema de electricidad, cuando lo adecuado sería más bien dotar de servicios básicos y capacitar a las personas. No con esto se busca presentar soluciones que parezcan salvadoras, mas bien el sentido es develar las prácticas irracionales que se dan a nivel cotidiano.

Aquí se reformula la comprensión junto a la necesidad de actuar a nivel comunitario e individual, para que sea un ente capaz en la toma de decisiones y protagonismo social. El papel de las nuevas metodologías de aprendizaje es crear una ruptura de la educación instrumental hacia la educación para la vida, igualdad, justicia, convivencia en el mundo. Con todos estos elementos conceptuales y de práctica al bien común se empieza a respetar la propia cultura como a la de los demás. Con estos elementos aparentemente teóricos, se gestan y promueven: la participación alrededor del protagonismo de nuevos procesos sociales, la capacidad de discernimiento, decisión y sensibilización de la acción concreta. Es oportuno resaltar una vez más que los sistemas de aprendizaje no son un simple acto trasmisor de contenidos, sino se deberían orientar al papel de la construcción de sentidos, identidad, interrelación, y comunicación. Aplicando este término como uno de los ejes en esta nueva propuesta que aporta con el desarrollo, desde una perspectiva progresista, mejoramiento de la calidad de vida, respeto, alteridad, educación intercultural, atraviesa esferas como lo afectivo, lo lúdico, y lo artístico, con búsqueda en la verdad, para que las personas comprendan su realidad, como también su protagonismo, convivencia y felicidad.

Si bien en cierto al hablar de comunicación, se conoce que se está abordando un tema amplio y polisémico, es importante considerar cada una de sus esferas, desde el proceso informativo, instrumental y tecnológico de los medios de comunicación, hasta su papel con la nueva perspectiva del desarrollo, ligado al entendimiento del ser humano como ente individual y parte de un todo cultural. Vinculando lo expuesto en la escolaridad formal, ideologización, categorización de la inteligencia y el valor

cognitivo, como una forma de entender procesos y requerimientos técnicos al momento del aprendizaje del lenguaje de manera repetitiva, mecánica y memorística. “Han surgido en el último milenio en muchas partes del mundo. Las escuelas formales surgen de un conjunto de razones, la principal de las cuales puede ser la necesidad de contar con una manera “eficiente” y “efectiva” de enseñar a leer y escribir a algunos de los jóvenes en la sociedad”¹⁴⁹.

A lo anterior se adjunta la forma como se reproducen aquellas prácticas de la escuela como aparato ideologizador, donde el alumno se convierte en una herramienta, robot del sistema, no siendo capaz de tomar decisiones en función de su vida, menos un grado de crítica y sensibilidad holística y humana. “Hacer cada vez más estúpido a su alumno forzándolo a pasar cinco años con el alfabeto, mientras no puede recitarlo al revés, luego conservándolo durante trece años, seis meses y dos semanas en el estudio de los peores textos medievales, también mientras no los conocía al revés, y luego siguiendo a esto con dieciséis años de estudio de los bardos copiladores romanos posteriores cuya obra era todo de lo que había disponible para los antiguos bárbaros.”¹⁵⁰

Si bien es cierto en el primer caso los medios de comunicación superan barreras de distancia y aislamiento en cuanto a la facilidad y acceso a lugares nunca imaginados, muchas veces descontextualizan y subjetivizan el verdadero y profundo sentido de la educación. Es importante afirmar que de alguna manera han promovido el desarrollo humano, brindando apertura y acceso a la literatura, el teatro, música y arte en general, pero la importancia de esta premisa no debería quedarse en el acto de transmisión de información, sino más bien en una educación y comunicación alternativa, con énfasis en el diálogo, aprehensión, pertenencia, aprendizaje y construcción de una nueva conciencia social en los individuos.

Muchas veces la educación instrumental jerarquiza la información y educación fragmentandola y siendo excluyente, es por eso que se debe reorganizar y reestructurar el aparato escolar como forma de instrumentalización e institucionalización. Aporte que la comunicación para el desarrollo debe enfatizar

¹⁴⁹ GARDNER, Howard, “Estructuras de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples”, Fondo de Cultura Económica, Bogotá, 1997, p. 394.

¹⁵⁰ Op cit, p. 400

desde la perspectiva de estudiar los paradigmas comunicacionales, metodologías de aprendizaje caducas, replantear nuevos procesos y experiencias en los contextos locales, ya que dentro de este espacio se comprende como parte de la cultura y sistema universal, que a su vez las demás personas tienen hacia este: respeto, diferencia, alteridad, encaminado hacia las verdaderas necesidades y desafíos y más aun en el campo de la educación como lugar para el crecimiento profesional y humano.

Tratando sobre las metodologías y aprendizajes, es importante abordar uno de los puntos trabajados por Edgardo Lander, -con relación a los saberes coloniales y la postura eurocéntrica-, aquí de alguna manera queremos hacer hincapié en torno a la crítica de la racionalidad instrumental, endoculturización y naturalización de la ciencia frente a otro tipo de saberes. Sin olvidar que el modelo neoliberal que rige un sistema económico autoritario, hegemónico, de poder, y mantiene en una continua exclusión a los llamados los *países subdesarrollados*. Todo lo que sustente modernidad, razón instrumental, y ciencia, se traducirá en una “forma más avanzada de desarrollo”. ¿Dónde queda entonces el aprendizaje significativo y el saber popular?, en especial en nuestros países donde el nivel de representación, cultura y tradición histórica se ha fundamentado en estas prácticas, y no solo como medios de aprendizaje, sino también como medios de supervivencia, así por ejemplo en el caso de la medicina, se le atribuye el mismo valor a la receta médica científica, como a la práctica a base de plantas, hierbas y brebajes de la tradición popular de muchos espacios étnicos del mundo.

Todo esto no solamente en razón de los saberes en contra de la disyuntiva de la ciencia, también del aprendizaje significativo. Quizás surja la interrogante, acerca de que relación tiene todo este análisis conceptual, económico-político, en el espacio de las metodologías de aprendizaje, pero delimitando en pocas palabras tiene mucho que ver desde la perspectiva de cómo la ciencia venida de Europa y los países del norte afirman su totalidad en la educación, frente a los otros tipos de aprendizajes y saberes que deben ser parte diaria y vital en el aparato escolar formal y en este nuevo caso complementario.

Otra de las inquietudes que va a surgir es como poder en algo suplir todo este macrorelato naturalizado por siglos, entonces se afirma que el arte es un espacio para confirmar y reelaborar, no solo la identidad, además el contenido de los saberes tradicionales y aprendizajes significativos, como por ejemplo: la música a través de ritmos locales, la literatura de la misma manera, entre otros espacios con el mismo patrón metodológico. “La ruptura ontológica entre la razón y el mundo, quiere decir que el mundo ya no es un orden significativo, está expresamente muerto. La comprensión del mundo no es un asunto de estar en sintonía con el cosmos como lo era para los pensadores griegos clásicos”¹⁵¹. Además se tiene como el orden de las prácticas y saberes culturales ancestrales, van desquebrantando, desobjetivizando, y anulando la veracidad del contenido e inclusive creando procesos de desencanto. “El mundo se convirtió en lo que es para los ciudadanos el mundo moderno, un mecanismo de desespiritualizado que puede ser captado por los conceptos y representaciones construidos por la razón”¹⁵².

Se da un vaciamiento de sentidos de la postura instrumental frente a lo simbólico, es por eso que desde cada uno de los espacios hay que combatir este discurso, apoyado desde la práctica neoliberal, y sin tomar posturas extremistas no está por demás saber que dichas prácticas no responden a la realidad y al contexto latinoamericano, dado que éste históricamente ha atravesado otros procesos alejados de la racionalidad europea, posturas filosóficas, como por ejemplo la duda metódica de Descartes, y todos los procesos cientistas y racionalistas. Al contrario las culturas latinoamericanas de saberes populares, tradiciones sin dejar a un lado la rigurosidad de los conocimientos desde la astronomía, agricultura, aritmética y otras prácticas. “Esta total separación entre mente y cuerpo dejó al mundo y al cuerpo vacío de significado y subjetivo radicalmente a la mente. Esta subjetivización de la mente, está radical separación entre mente y mundo, colocó a los seres humanos en una posición externa al cuerpo y al mundo, con una postura instrumental hacia ellos”¹⁵³.

No está por demás recalcar la demasiada importancia que se le da a *esta razón*, ya institucionalizada, que está fundamenta en el discurso científico y racionalidad cognitiva, y en los macrorelatos, como paradigmas que van naturalizando y

¹⁵¹ LANDER, Edgardo, “Ciencias Sociales: Saberes Coloniales y Eurocéntricos”, p. 15

¹⁵² Ibidim p. 15

¹⁵³ Ibidim p. 15

generalizando dicha práctica. Lo lamentable es la crisis epistémica y semántica de reducir lo moderno como lo avanzado, y como un modelo civilizatorio, universal. “En el pensamiento social latinoamericano, desde el continente y desde afuera de este y sin llegar a constituirse en un cuerpo coherente se ha producido una amplia gama de búsquedas, de formas alternativas del conocer, cuestionándose el carácter colonial eurocéntrico de los saberes sociales sobre el continente el régimen de separaciones que le sirven de fundamento y la idea misma de la modernidad como modelo civilizatorio universal”¹⁵⁴

En esta modernización se legitima la racionalización del conocimiento y ciencia sobre todos los saberes, jerarquizando así unas culturas sobre otras. Al afirmar esta premisa no se pretende reproducirla, ni mantenerla en las prácticas sociales, y más aún dentro de los sistemas educativos y de aprendizaje, más bien la contrapropuesta está en: revitalizar las tradiciones, saberes, identidad, legado cultural y raíces populares por medio de las manifestaciones y representaciones del arte local frente a la racionalidad occidental, que si bien es cierto contribuye a entender el papel del arte, cultura y educación, no lo es todo en el proceso final. “Afirmando el carácter de los saberes científicos eurocéntricos se ha abordado el estudio de todas las demás culturas y pueblos a partir de la experiencia moderna occidental, contribuyendo de esta manera a ocultar, negar, subordinar o extirpar toda experiencia o expresión cultura que no ha correspondido con este deber ser que fundamenta”¹⁵⁵.

Hay que empezar a desobjetivizar y desnaturalizar el sentido de lo moderno como universal, ya que desde la crisis socioeconómica existe explotación y pobreza, como desde la perspectiva sociocultural existe fragmentación en el sentido del pluralismo. Una de las cosas que se debe tomar en cuenta desde la acción política, y la acción ciudadana es la importancia de poder participar y pensar en comunidad. En otros términos como sustenta uno de los ideales de esta contra crítica de la racionalidad instrumental y sistema neoliberal es: pensar globalmente y actuar localmente. En este punto para Maritza Montero: “una concepción de comunidad y de participación así como el saber popular, como formas de constitución y a la vez como producto de un

¹⁵⁴ Op cit p. 27

¹⁵⁵ Op cit p. 25

episteme de relación”¹⁵⁶. Bajo el supuesto de comprender el mundo, también aprender a reafirmarse y construir *un nuevo mundo*, respetando la realidad fuera de las fronteras eurocidentales, para mejorar la educación, ciencia, saberes populares, tecnología, con respeto, alteridad y convivencia. “La ciencia y la tecnología son concebidas no solo como base del progreso material, sino como la fuente de dirección y de sentido del desarrollo”¹⁵⁷

4.2. FORMACIÓN FORMAL E INFORMAL

Es importante dentro de este esquema -en donde se ha hecho una fuerte crítica a las metodologías tradicionales de enseñanza- determinar que la instrucción formal cae muchas veces dentro de un esquema funcionalista. No hay que olvidar que para llegar al conocimiento no siempre se puede acceder desde la educación formal, sino como destaca el estudio desarrollado por Pedro Pérez, en donde lo informal desarrolla el campo práctico, lo cual es trascendente no solo en el campo del arte, sino de la ópera social, propuesta que reúne a la música, literatura, teatro, plástica y expresión del cuerpo. Es por eso que no se puede delimitar esta práctica a la formación académica o formal. “Aquella que se produce en instituciones destinadas a la capacitación de recursos humanos siguiendo algún tipo de programas, actividades de estudio.”¹⁵⁸.

Por otro lado la investigación es vital en este punto, ya que abre nuevos espacios de acceso a la información y al conocimiento, además puede ampliar el saber popular, su praxis, experiencia y vivencia, sobretodo en el arte donde hay que comprender los diferentes repertorios culturales, para reproducirlos y proponerlos, como es el caso de la ópera social. “Porque no recordar el conocimiento popular que habla de la “universidad de la vida”, refiriendo a que se aprende a vivir viviendo. En tal sentido podría decirse que en realidad solamente se aprende a investigar investigando y que la formación, es la obtención de las condiciones para iniciar esta vida”¹⁵⁹. Toda esta categoría responde una vez más a que las actividades y prácticas del arte no manifiestan solamente a un campo conceptual, sino de praxis y experiencia.

¹⁵⁶ Op cit p. 27

¹⁵⁷ Op cit p. 31

¹⁵⁸ PÉREZ, Pedro, “La formación de investigadores urbanos en América Latina”, Copilación del texto Antropología Urbana de la Universidad Politécnica Salesiana, Quito, 2002 p. 22

¹⁵⁹ Ibidim p. 22

Es importante abordar la perspectiva de la educación con relación al proceso de interculturalidad, estudios coloniales y postcoloniales de Walter Mignolo, en el que se debe considerar el contexto latinoamericano que está atravesado e influenciado por varias conformaciones y repertorios culturales, debido a factores como la colonización y la migración mundial. Hay que considerar la amplitud del término intercultural, en toda su extensión. “De modo que la interculturalidad no solo atraviesa una cuestión transnacional, es un cuestión que atraviesa las clases sociales, los problemas de interculturalidad se dan de distinta manera de acuerdo a la clase social que se está y a las relaciones que se tenga con el capitalismo global que está reestructurando la sociedad, la cultura.”¹⁶⁰

La problemática que arrastra la interculturalidad con los procesos de colonialismo y modernidad, se traduce en la pérdida del sentido de lo intercultural dado por el racismo, muchas veces se anulan los procesos de la interculturalidad por la xenofobia, exclusión, marginación, entre otros procesos que son legitimados por la racionalidad instrumental. Es por eso que toda producción de saber elaborada por Latinoamérica tiene casi nada o poco valor frente a los procesos de los países desarrollados. Este escrito busca develar este problema y tiene la idea de cambiar este proceso para repensar y reelaborar el actual sistema. “Poder legitimar estos reclamos y la participación en la construcción democrática intercultural desde la subalternidad, puesto que estos relatos desde la interculturalidad y la democracia van a seguir siendo dictaminados, manejados por los macrorelatos existentes”¹⁶¹.

Pensar en colonialidad no solo implica una superposición de lo moderno como verdad absoluta, una relación de poder y manipulación del conocimiento, la ciencia frente a otras maneras o metodologías de aprendizaje que fueron desarrolladas en América Latina desde la praxis, sino además de la tradición, oralidad, identidad, interculturalidad y propios sistemas socioculturales, recordando que esta forma no solo que es válida sino también produjo importantes resultados dentro del proceso histórico. “La interculturalidad desde la perspectiva de la colonialidad del poder necesita otro tipo de construcción teórica y ésta la ha estado dando en América del

¹⁶⁰ MIGNOLO, Walter, “Interculturalidad desde la perspectiva de los estudios coloniales y postcoloniales. Del Seminario Andino “Conflictos y políticas interculturales: territorios y educaciones”, p. 22

¹⁶¹ Op cit p. 28

Sur, el trabajo de Aníbal Quijano en Perú, desde 1990 hasta la fecha ha estado elaborando constantemente esto que el llama “colonialidad del poder”, y que lo articula además con el racismo y la epistemología.”¹⁶²

Antes de pesar y definir el concepto de interculturalidad, en este contexto es relevante, casi necesario, la construcción de nuevas metodologías de aprendizaje, (analizando y develando las actuales), de nuevos discursos, macrorelatos, reestructurando el sistema educativo en América del Sur ya que históricamente ha sido una más de las sucursales de investigación de Estados Unidos y Europa. Parecería demagógico e irrealista decir que dicha realidad podría cambiarse de un día para otro, pero si hay que considerar dar a conocer la problemática como los procesos, teniendo énfasis en las necesidades locales. Un claro ejemplo resulta ésta propuesta educucomunicativa, que se vale de eje metodológico como: el arte y la ópera social. Presupuestos conceptuales que van a ser explicados en el desarrollo del cuarto y último capítulo.

En este punto se dará tratamiento al concepto de interculturalidad, y su aporte dentro de la educación. El término interculturalidad se lo puede definir entre culturas, es decir en términos de equidad y condiciones de igualdad. A esto se le puede sumar el papel de la comunicación, ligado a la experiencia y aprendizaje entre grupos, a partir de los mismos conocimientos, tradiciones, respeto, desarrollo y convivencia. La diversidad cultural ha tenido poca importancia y atención dentro del contexto de América del Sur y más aún cuando se ha entendido a los repertorios eurocentristas y extranjeros como lo más importante en esta área. “Atención a la diversidad cultural que parte de los reconocimientos jurídicos y una necesidad cada vez mayor de promover relaciones positivas entre distintos grupos culturales, de confrontar la discriminación, racismo y exclusión de formar ciudadanos concientes de la diferencias y capaces de trabajar conjuntamente en el desarrollo del país y en la construcción de una democracia justa, igualitaria y plural”.¹⁶³

La interculturalidad no solo debe ser entendida y tener participación en la educación, sino en todas las instituciones de la sociedad, esto no solamente ayudaría al aporte

¹⁶² Op cit p. 29

¹⁶³ WALSH, Catherine, La interculturalidad en la educación, p. 3

político, gubernamental, sino también al reconocimiento de las diferencias. En este contexto el arte podría ser un mecanismo para el reconocimiento de seres individuales, sino también colectivos. Esto es lo que se quiere explicar a través de la ópera social a tratarse en el capítulo que sigue. “Eso no implica rescatar hábitos o costumbres ancestrales o replegarse al pasado, sino abrirse a los elementos presentes que contribuyen a formar tanto individuales como colectivos, al reconocimiento de cuales pueden contribuir al fortalecimiento de autoestima, autenticidad y ha impulsar y no salvar culturas.”¹⁶⁴

Es importante reafirmar que la cultura no se rescata se revitaliza, reafirmando de esta forma la interrelación con las otras culturas y con la identidad local. Todo esto en el marco de la dinámica dialéctica del arte y su relación con otros repertorios culturales, a esto es importante sumar otro nuevo concepto, que si bien es parecido a la interculturalidad, tiene su diferencia, lo multicultural en contraparte del primer concepto está presente en la cultura aunque no se relacione, explicando la diferencia en la praxis.

La multiculturalidad en la música se ha dado en forma histórica hasta convertirse en un cotidiano sumado a esto proceso existen las migraciones como fenómeno socioeconómico, político y de encuentro cultural. Tal es el caso de los afros en Brasil, consolidándose de esta manera como los nuevos afroamericanos que han dado a este país nuevos géneros como: la samba y el bosanova. Con este proceso se ha dado intercambio de conocimientos, de saberes y la construcción de sentidos. El papel de la institución en el contexto latinoamericano fue de suma importancia por el apoyo y difusión en la diversidad cultural y recursos locales, en países como Cuba, Brasil y Argentina.

La interculturalidad en el sistema educativo es primordial dentro del desarrollo, crecimiento, transformación, liberación y las destrezas del ser humano. A esto se suma la diversidad cultural, respeto y equidad social y más aún el arte como mediador de dichos procesos. “Que no se jerarquicen determinados tipos de conocimientos sobre otros, saber formal, saber tradicional, y que no sean los actores débiles de la sociedad quienes estén en la obligación de conocer la cultura de los

¹⁶⁴ Op cit p. 6

actores dominantes: sus lenguas, sus costumbres, sus códigos de comportamiento, sino que más bien la educación se da en términos de igualdad de condiciones sin discriminación y respeto.”¹⁶⁵

Es substancial partir de la experiencia y realidad sociocultural en la que se vive, formas de aprendizaje cotidiano, valoración, comprensión de los fenómenos locales, además este ejercicio tiene importancia de interrelacionamiento y comunicación entre culturas, respetando así la diversidad. “En sí la interculturalidad requiere una innovación tanto pedagógica como curricular que parte no solo de distintos contenidos o experiencias culturales, sino también de los procesos de interrelación social en la construcción del conocimiento y requiere al desarrollo de capacidades conceptuales, de habilidades, destrezas, y de actitudes, valores y orientaciones de conducta”¹⁶⁶ Ya se ha referido en el recorrido de los dos últimos artículos la apropiación cultural para la comprensión y manejo de los repertorios artísticos nacionales, además de la experimentación y praxis social. Uno de los males sociales es darle mayor relevancia a lo extranjero frente a lo local. “Busca la articulación y complementariedad entre creencias, saberes y conocimientos locales regionales, ajenos y universales, y contribuye al logro de un pluralismo incluyente. Contribuye a mejorar la pertinencia de la educación escolarizada haciéndola más compatible con la cultura regional.”¹⁶⁷

La importancia de la interculturalidad se basa en el amplio recurso de repertorios culturales, su complementariedad y aporte de varias culturas a través de su interrelación, y la experiencia de ésta con otros contextos. De esta manera se obtendrá una riqueza cultural y conformaciones de nuevos mestizajes, innovación pedagógica, anteriormente ya se destacó la importancia de la comunicación desde la interrelación e intercambio cultural. “Se pone énfasis en el papel de la interacción social y la comunicación en el proceso educativo. Las lenguas nativas constituyen el sustento del proceso especialmente en aspectos semánticos.”¹⁶⁸

¹⁶⁵ Op cit p. 10

¹⁶⁶ Op cit p. 12

¹⁶⁷ Op cit p. 13

¹⁶⁸ Ibidim p. 13

La problemática de la educación dentro del contexto y discurso eurocentrista -como forma única y valedera del proceso de aprendizaje- se refleja en una crítica ortodoxa, ya que la educación latinoamericana como de igual manera a nivel mundial atraviesa otros aspectos y procesos: los contenidos simbólicos y por supuesto los saberes populares. Con el fin de entender a las metodologías de aprendizaje dentro del proceso artístico esencial caben unas consideraciones de la educadora Pérez Ulloa. Esta autora más allá de aportar con valiosas ideas en torno al material y contenidos que se debe utilizar en educación artística en especial de la plástica, toma en cuenta factores psicológicos que a la hora de hacer una clase de arte son importantes, que ayuda a contribuir en la formación de dichas áreas y de la educación en general.

Para Pérez Ulloa es importante considerar una educación sin presiones, ya que de esto dependerá que los alumnos puedan abrirse a nuevos procesos en la educación, la presión lo único que consigue es ofuscar al alumno y crear un ambiente de tensión, poco participativo y carente de retroalimentación, lo cual es una falta desde el sustento y apoyo de la comunicación en los procesos de entropía. “Las actividades artísticas deben realizarse en un clima de apertura y libertad, ya que el arte es expresión, investigación, y experimentación.”¹⁶⁹ Dentro de este punto no pueden pasar por alto los errores y equivocaciones, ya que son importantes en la evaluación como en el aprendizaje.

Con relación a la evaluación hay que resaltar que es un proceso donde se formulan juicios de valor alrededor de las actividades que el alumno desarrolla, es por eso que desde el aporte y la construcción teórica de este trabajo se reafirma que la evaluación y calificación es un tanto subjetiva y que no determina la medición completa de lo aprendido por el alumno, que su valoración cuantitativa no sustenta una neutralidad y justicia en muchos de los casos, y que es un legado torpe del proceso de la modernidad y racionalidad instrumental eurocentrista, la que se limita a procesos bipolares como bueno o malo, blanco o negro, aprobado o reprobado, cuantitativo o cualitativo, sin que se consiga resultados. “Siempre que califico a un alumno trato de

¹⁶⁹ Perez Ulloa, Op cit p. 139

ser lo más justa posible, porque no puedo dejar de pensar en el castigo o el premio, que puede haber detrás de mi juicio.”¹⁷⁰

La posición que debe asumir ética y legalmente la evaluación subjetiva (dada en términos cuantitativos relativistas) pasa por los mecanismos de evaluación, proponer otro tipo de actividades y contenidos, que no simplemente se reduzcan a la medición del aprendizaje por medio de pruebas, lecciones y exámenes que muchas veces pueden ser copiadas por los alumnos, así por ejemplo Pérez Ulloa ejemplifica lo antes expuesto en una cita con relación a su práctica educativa en la plástica. “Si se tiene en cuenta solo una carpeta o una escultura es posible llegar a ser muy injustos, pues ese trabajo por ejemplo, quizás a tenido la ayuda de otra persona o pudo haber sido hecho por alumnos que por naturaleza dibujan bien, pero que lo hizo solo para cumplir y no aprendió nada. Puede también suceder lo contrario: un trabajo de poca calidad hecho por un estudiante con mucho interés y que puso mucho esfuerzo, alguien que dio lo mejor de sí, pero que no posee condiciones naturales.”¹⁷¹ Con esto se busca dar énfasis a que no hay que tomar únicamente en cuenta el trabajo del aula, Pérez Ulloa manifiesta desde su experiencia educativa que hay quienes que no se sienten cómodos en estas condiciones, al contrario puede darse que el caso que se sientan a gusto y desarrollen de mejor manera el trabajo desde sus hogares.

La consideración para la manera de evaluación es importante relevarla desde su contexto; esta atraviesa esferas como el entorno familiar y presiones del aula. Uno de los puntos importantes es que al momento de evaluar no se podrá comparar los trabajos de unos niños con los demás, esto refiere a que el docente deberá buscar la individualidad y no la copia, y con esto también la creatividad. Sin olvidar que uno de los puntos centrales del arte en la escuela es buscar sublimar emociones en los niños y jóvenes, y no se puede buscar patrones generales para este ejercicio catártico.

Por medio del arte se logra cultivar la técnica, tesón, personalidad, sentimientos de belleza con relación al mundo interior. Es por eso que al momento de la práctica los alumnos no deban sentirse excluidos. Dicha importancia no solo mejora la autoestima de estos, sino además los resultados. Es vital seleccionar trabajos donde

¹⁷⁰ Pérez Ulloa, Op cit p. 140

¹⁷¹ Pérez Ulloa, Op cit p. 140

todos puedan sentirse integrados ya que desde este espacio se puede llegar a constituir artistas con un real sentido humano. “Las exposiciones de fin de año suelen ser un buen motivo para comunicarse con los padres de los alumnos. Es un buen momento también para contarles a los adultos de la comunidad educativa, cual es la metodología y el objetivo.”¹⁷² Hay que considerar que el arte es un registro de la personalidad del alumno, en donde la experiencia y el esfuerzo son más importantes que los contenidos de esta práctica.

Revisando el trabajo que sustenta el doctor Arheim, se encuentra la vinculación del arte con las ciencias sociales, en especial de la Filosofía como punto de construcción del pensamiento lógico, epistemológico y racional, lo que de alguna manera se concatena con este trabajo. Ya que fusiona el campo del arte con la materia social, así por ejemplo en la ejecución del plan operativo se tiene a la ópera como una manifestación perteneciente al arte, mientras que lo social ligado a su propio concepto. Esto forma la ópera social que es una forma de expresión artística, con la propuesta del individuo hacia su colectivo y sociedad. “Estas tres áreas centrales, es la filosofía, que instruye al alumno en a) La lógica, es decir como la capacidad de razonar correctamente, b) La epistemología es decir la capacidad de comprender la relación de la mente humana con el mundo de la realidad, y c) Es decir, conocer la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto.”¹⁷³

En un segundo momento las consideraciones de Arheim toman valor central en la percepción visual, ligando el proceso y metodología de aprendizaje, recordando que en la educación muchas veces se ha desarrollado esta capacidad. Así cuando el profesor da una información de forma oral (emisor-oral) y receptor (auditiva), se alza la cabeza para mirar la acción y reafirmar la información. “La segunda área central es el aprendizaje visual, donde el alumno aprende a manejar a los fenómenos visuales como medio principal para abordar la organización del pensamiento. La tercera área es el aprendizaje lingüístico, capacitar al alumno para comunicar verbalmente los frutos de su pensamiento.”¹⁷⁴ De igual forma este teórico sostiene principios importantes más allá del campo de la percepción, reafirma elementos como la motivación, estimulación y buen trato al momento de ejercer la práctica educativa.

¹⁷² Perez Ulloa, Op cit, p. 146

¹⁷³ Arheim, Op cit, p. 89

¹⁷⁴ Arheim, Op cit, p. 89

La percepción es significativa dentro de la metodología de Arheim, pero igualmente hay que considerar el uso del lenguaje como medio de comunicación y de expresión, sin dejar de lado que el arte está implícito en estos últimos conceptos como parte de la cultura, la cotidianidad y otras prácticas sociales. Estas prácticas de arte en la educación, más allá de haber partido de principios académicos han desarrollado situaciones de vida diaria. “Los bailarines y actores principiantes descubren que acciones o gestos simples que han dominado desde la infancia sin reparar en ellos se entumescen sus miembros de repente cuando se les pide que lo realicen conscientemente y siguiendo ciertas reglas.”¹⁷⁵

Es por eso que muchas de las veces es una trampa y limitación conceptualizar y academizar los saberes populares. Por ejemplo en la música interpretes que gran parte de sus vidas tocaron pasillos y al momento de pedirles que toquen con una partitura, estos se bloquean, se ofuscan, ocasionando muchas de las veces una frustración temporal. “El crecimiento de la mente del joven es cuando menos un proceso delicado, fácilmente perturbable por la presentación de unos conocimientos inadecuados en el momento menos conveniente.”¹⁷⁶

Una vez más se quiere reafirmar que no toda valoración se deberá realizar a partir del conocimiento puro desde lo cognitivo, conceptual y racionalidad instrumental, ya que estas prácticas se han fundado bajo una lógica y conocimiento de vida y cultura de un contexto con procesos muy distintos al nuestro. “En el arte y en el resto de la educación el mejor profesor no es el que comparte todo lo que sabe o el que se guarda todo lo que podría decir, sino el que con la sabiduría de un buen jardinero, observa, juzga y hecha una mano cuando su ayuda es necesaria.”¹⁷⁷ Finalmente Arheim en esta parte de las metodologías de aprendizaje aporta manifestando que el arte es un medio de catarsis, desfogue y protagonismo con una alta función comunicativa. El arte ante todo es un lenguaje que más allá de expresar y comunicar tiene una relación en el sistema sensorial, en la vida cognitiva, la intuición, el intelecto y la experimentación del aprendizaje en los niños con habilidades humanas.

¹⁷⁵ Arheim, Op cit, p. 94

¹⁷⁶ Arheim, Op cit, p. 95

¹⁷⁷ Arheim, Op cit, p. 95

Es importante hacer una relación entre la educación en el arte y sistema cultural con los procesos interculturales, un buen ejemplo constituye el aporte del etnomusicólogo ecuatoriano Juan Mullo, para él la significación de la educación en la interculturalidad va más allá de lo teórico, es una praxis cotidiana, esto se puede palpar en los diferentes ritmos y estilos que se presentan diariamente en la vida, ya sea desde los medios de comunicación, tradiciones, y los diferentes repertorios étnicos culturales que tiene el país producto del mestizaje, además del entorno cotidiano en general. “Vivimos un desarrollo cultural cada vez más heterogéneo con la participación de variados grupos sociales étnicos que imprimen su presencia en los espacios artísticos o finalmente por un afán de competir dentro del proceso de globalización, con espíritu de nacionalismo”¹⁷⁸.

Para Mullo la importancia de la educación en la interculturalidad, esta en definirla, poder sentirla, teniendo como proyecto a mediano plazo la adquisición de una conciencia e identidad étnica. El desarrollo de una educación bicultural es relevante en el aspecto académico, de tradiciones, y de oralidad, este precepto ya lo hemos criticado fuertemente en la racionalidad del conocimiento, expuesto con anterioridad. Además es substancial ya que desde el espacio del arte no simplemente prima lo racionalidad, sino también el campo de la experiencia, y los diferentes repertorios culturales dados por influencia voluntaria o por factores externos como: la migración, interferencia de los medios de información, los cuales brindan una mezcla cultural, y una riqueza en la misma. “En este sentido la educación musical no puede alejarse de la realidad establecida fuertemente sobre la base de la experiencia multiculturalmente adquirida cotidianamente por nuestros jóvenes músicos”¹⁷⁹.

Aunque se este convirtiendo en un discurso recurrente vale la pena reafirmar que al incluir contenidos en el campo de la música y arte en general, se deberá tomar en cuenta el entorno, repertorio europeo occidental, las tradiciones locales, con esto no solo se obtendrá nuevas fuentes y estrategias metodológicas, aparte se revitalizará, las costumbres, identidad y sistemas de tradiciones del país. No se puede validar la interferencia e influencia de otras culturas, más bien muchas de las veces éstas conforman nuevos sistemas culturales, así por ejemplo en el caso de los Estados

¹⁷⁸ MULLO, Juan, Revista Musicológica del Conservatorio Franz Liszt, Mayo 2005, Ekseption Editorial, “Educación musical e interculturalidad”, año 2005, Quito Ecuador, p. 14

¹⁷⁹ Op cit p. 15

Unidos donde el jazz llegó a ser parte de la música nacional de este país, a pesar de que sus raíces rítmicas provenían del África. Este país es un espacio donde se puede observar el fenómeno de la afluencia y concentración multiétnica, ya sea por factores ajenos, y de convivencia socio cultural, con respecto a los procesos culturales, esto además se puede evidenciar en el caso estadounidense como en Argentina, Brasil, Cuba, entre otros, donde la música popular local ha contribuido al enriquecimiento de los estilos y conformación del sistema cultural en general.

“Tenemos ejemplos muy concretos los cuales han favorecido procesos creativos contemporáneos, por ejemplo, el cubano Leo Brauer quien ha tomado elementos rítmicos y armónicos de la música popular cubana y los ha elaborado a partir de concepciones y formas clásicas de música académica.”¹⁸⁰ Hay que comprender los procesos locales, la influencia y aporte de los extranjeros pero sobretodo que los niños y jóvenes puedan aprender, diseñar y encontrar sus propios estilos como parte del factor creativo, la diversidad cultural, en un espacio de complementariedad del aprendizaje artístico musical.

Es importante también considerar a la educación en el campo del arte y la cultura, además en otros procesos ligados a las estructuras, instancias políticas, organizaciones, entre otros factores. Es vital en este punto hacer una fuerte crítica a nivel de país de cómo la educación es manipulada y regentada por un partido político en este caso el Movimiento Popular Democrática, lo que resta el valor verdadero del sentido amplio de la educación. Silvana Larrea en su artículo “Educación mas allá de las letras” muestra como el aprendizaje debe trascender por encima de aspectos curriculares, de la urgencia y necesidad atravesada por la globalización y el crecimiento productivo de la población. Por ejemplo según estadísticas, los analfabetos representan una pérdida en torno a la productividad, además que afecta la calidad de vida, sin que esto busque generar un cliché, estereotipo y marginación hacia estas personas, sino destacar que un pueblo educado, que conoce y comprende su vida y problemas, tendrá mayor acceso a las competencias laborales, la toma de decisiones políticas y colectivas. Esto se evidencia en nuestros países, donde la elección incorrecta de líderes y el desastre nacional se han dado por la falta de educación y conciencia política en los habitantes.

¹⁸⁰ Op cit, p. 16

Aunque se corra el riesgo de caer en un estereotipo, estudios y datos porcentuales señalan que personas que no se han educado son violentas.”En el nivel de violencia esto también influye, el 70% de los estadounidenses que fueron arrestados el año pasado son analfabetos.”¹⁸¹ La importancia fundamental es tener en cuenta el poder plantear a la educación dentro del contexto de la globalización, ligado a los retos y desafíos que debe enfrentar el individuo en la competencia laboral. Es trascendente dotar de herramientas a las personas, en este caso la educación para la inserción en el mercado, y que el ser humano comprenda y transforme mejorando su realidad y calidad de vida. “Otro de los grandes retos de la educación del siglo será el hacer realidad el paso de un paradigma de desarrollo económico a otro desarrollo humano y sostenible, la revitalización de la democracia participativa y el respeto a los derechos humanos.”¹⁸²

Una de las posibles soluciones está en las bases, en los niños y jóvenes, creando hábitos de estudio “responsabilidad para mejorar otros espacios de su vida”, esto además se podrá materializar gestando propios procesos (como es el ejemplo que se está presentando en este trabajo) ya que muchas veces el gobierno, el estado, las políticas, no pueden atender o simplemente nos les interesa. “Desde el punto de vista pedagógico será preciso introducir métodos de enseñanza que enfatizen la adquisición de hábitos de estudio e investigación individuales, así como de juicio crítico para proporcionar aprendizaje para la vida”¹⁸³.

Hay que poner atención en la educación preescolar como instancia donde se van arraigando principios, valores y hábitos. En una segunda instancia la educación media como espacio en donde al individuo se le proporciona un juicio crítico y de discernimiento en el consenso y toma de decisiones del colectivo. “Es en este nivel donde los jóvenes deberán adquirir conciencia de sus carencias y debilidades como para que se dispongan a aprender lo que requieran a fin de actuar como ciudadanos participativos y sujetos productivos”¹⁸⁴.

¹⁸¹ LARREA, Silvana, “Educación más allá de las letras”, Revista Diners, Dinediciones, Quito Ecuador, Febrero 2006, p. 51

¹⁸² Ibidim, p.51

¹⁸³ Ibidim, p. 51

¹⁸⁴ Ibidim p. 51

4.3. ALIENACIÓN COMO MANIPULACIÓN Y SUBJECCIÓN DEL APARATO IDEOLÓGICO EN LA EDUCACIÓN

Es claro en este contexto que toda formación social depende de un modo de producción dominante, destacando el papel que juega la educación en el proyecto moderno y de la subjeción para la reproducción y mantenimiento de la clase dominante. El Aparato Escolar ha venido cumpliendo una forma ideologizadora que orienta a la educación a la simple inserción de los individuos en las demandas del mercado y su explotación, en beneficio de unos pocos, así también en la reproducción, calificación de la fuerza de trabajo, todo esto como resultado del proceso educativo. “Esta reproducción de la calificación de la fuerza de trabajo (se trata de una ley tendencial) a asegurarse no ya “en el lugar de trabajo” (aprendizaje en la producción misma), sino, cada vez más, fuera de la producción, por medio del sistema educativo capitalista y de otras instancias e instituciones”¹⁸⁵.

Surgen interrogantes -que aunque no presentan posibles respuestas- brindan importantes conjeturas para poder repensar y replantear el verdadero sentido de la educación, ¿Cuál es la función y aporte de la escuela para el individuo y su colectividad? “¿Qué se aprende en la escuela? Es posible llegar hasta un punto mas o menos avanzado de los estudios, pero de todas maneras se aprende a leer, escribir y contar, o algunas técnicas y también otras cosas, incluso elementos (que pueden ser rudimentarios o por el contrario profundizados) de “cultura científica” o “literaria” utilizables directamente en los distintos puestos de la producción (una instrucción para los obreros, una para los técnicos, una tercera para los ingenieros, otra para los cuadros superiores, etc.) se aprende “habilidades”¹⁸⁶.

Se pone de manifiesto una vez más el papel segregador y fragmentario del aparato escolar con relación a las prácticas sociales, es por eso que uno de los males de la sociedad no solo es el fraccionamiento, sino también el individualismo que este va arrastrando, unido al descuido en la educación “por al mismo tiempo, y junto con éstas técnicas y conocimientos en la escuela, se aprende “reglas” del buen uso, es decir de las conveniencias que debe observar todo agente de al división del trabajo,

¹⁸⁵ ALTHUSSER, Louis, “Ideología y aparatos ideológicos de estado” Edición Nueva Visión, Buenos Aires, 1998, p. 14

¹⁸⁶ Ibidem p. 14

según el puesto que esta destinado a ocupar”¹⁸⁷. Es decir las reglas del orden establecidas por el sector dominante intervienen en los aparatos represivos como en las fuerzas armadas. Ésta institución más allá de mantener un aparente orden y regalamiento social, históricamente se ha encargado de proteger los intereses y propiedad privada de la clase dominante. Se destaca una práctica educativa como instrumentalista y funcionalista, regentada no para entender al mundo, sino para reproducir los roles históricos de la dominación. “Se aprende también a “hablar bien el idioma”, a “redactar” bien lo que de hecho significa (para los futuros capitalistas y sus servidores) saber “dar órdenes”, es decir (solución ideal), “saber dirigirse a los obreros””¹⁸⁸.

Así se establece una reproducción orientada a la sumisión de las reglas a la clase explotada o dominada, no se puede olvidar que este dominio se ha gestando desde el aparato escolar, y de otros Aparatos del Estado como: la Iglesia y la familia. “En otros términos la escuela y también otras instituciones del estado, como la Iglesia y otros aparatos como el ejército, enseñan las habilidades bajo formas que aseguran el sometimiento a la ideología dominante o el dominio de su práctica”¹⁸⁹. Para algunos autores al igual que Althusser, el Estado viene a representar una máquina de represión, más allá de las funciones antes expuestas como: alineación, ideologización y manipulación. A esto se adscribe un tipo de violencia denominada simbólica, que representa una forma coercitiva y represiva en el modo de actuar y pensar en un estereotipo del ser humano.

“Los Aparatos Ideológicos del Estado funcionan masivamente con la ideología, como forma predominante, pero utilizan secundariamente, y en situaciones limite una represión muy atenuada, disimulada, es decir simbólica. (No existe aparato puramente ideológico). Así la escuela y las Iglesias “adiestran con métodos apropiados (sanciones, exclusiones, selección, etc.)”¹⁹⁰. Aunque no se ha definido a la ideología, se podría dar un concepto primario: a un conjunto de paradigmas, creencias, tradiciones, sistema cultural, política, mediado por la estructura económica

¹⁸⁷ Ibidim p. 14

¹⁸⁸ Ibidim p. 14

¹⁸⁹ Op cit p. 15

¹⁹⁰ Op cit p. 27

y la superestructura (moral, política, arte, religión, ética) todo esto ya explicado por el filósofo alemán Karl Marx.

No con esto se quiere desviar la atención del tema ligado al papel de la educación en el contexto de los aparatos ideológicos del estado, sino más bien coincidir con la crítica de Althusser, acerca de atender la ideología, y de esta manera determinar el rol que esta cumple en la sociedad, la escuela como aparato ideológico. “Una ideología que representa a la escuela como un medio neutro, desprovisto de ideología (puesto que es laico), en el que los maestros respetuosos de la “conciencia” y de la “libertad” de los niños, que les son confiados (con toda confianza) por “sus padres” que también son libres, es decir, propietarios de sus hijos, los encaminan hacia la libertad, la moralidad y la responsabilidad de adultos mediante su propio ejemplo, los conocimientos, la literatura y sus virtudes libertadoras”¹⁹¹. Uno de los temas que afecta la educación, y su papel dentro del aparato escolar, es el trabajo alienado, conjuntamente con la división técnica del mismo y sus clases. Todo esto en el escenario de la modernidad, su marginación, exclusión y papel reproductor fomentado por la clase dominante, su ideología, interpelación y sujeción del individuo.

El trabajo representa un espacio donde la persona logra su supervivencia, mejora su autoestima, calidad de vida y realización como ser humano. No se quiere ver el papel del trabajo como un simple espacio de reproducción mercantil, lo que se busca es poder superar dependencias, paternalismos del estado y de otras instancias o instituciones. “Un ser juzgado, sometido a una autoridad superior, por lo tanto despojado de toda su libertad, salvo la de aceptar libremente su sumisión”¹⁹².

Aunque caiga en un discurso repetitivo los aparatos ideológicos del estado son una instancia de adoctrinamiento y alienación, además que históricamente han limitado y sometido a la educación a mecanismos perversos, retrógrados y caducos, en el individuo y la sociedad. “El individuo es interpelado como sujeto (libre) para que se someta libremente a las órdenes del sujeto, por lo tanto para que acepte libremente su

¹⁹¹ Op cit p. 38

¹⁹² Op cit p. 63

sujeción, por lo tanto para que “cumpla solo”, los gestos y actos de sujeción. No hay sujetos sino por y para su sujeción. Por eso marchan solos”¹⁹³

Esta práctica se la puede develar en la realidad ecuatoriana, en donde tanto las instituciones –en este caso el aparato escolar- manipula al individuo hacia reproducciones discursivas que lo someten en función del mercado. Muchas escuelas y colegios hoy en día utilizan el discurso de ser grandes líderes, formadores de empresarios, todo esto para que el alumno pueda competir en el mundo globalizado. Otra de las prácticas más concretas en nuestra realidad es la existencia de pugnas políticas y de sectores. En el primer caso se ha visto como el Movimiento Popular Democrático (MPD), ha deformado y atrasado los intereses de los educandos, lo dicho se evidencia en las pugnas y conveniencias de cada uno de sus dirigentes (sin que esta premisa satanice a este sector). En un segundo momento se puede destacar como el sector indígena (convertido en una gran fuerza política y cultural) muchas veces pone freno al proceso de la educación por medio de paros, movilizaciones, y paralizaciones. Más no se puede generalizar dicha práctica debido a que han aportado a la construcción de una educación intercultural que responde a las necesidades y demandas del agro, la vida y los aprendizajes de orden cotidiano.

4.4 IMPORTANCIA DE LOS PRINCIPIOS DE LA CULTURA AMAWTAY HUASI CON RELACIÓN AL MODELO DE APRENDIZAJE

Vale comprender el aporte que brinda esta cultura desde la perspectiva educativa instrumental con relación a la cosmovisión que tiene el mundo andino con la enseñanza y sus procesos. *Aprender a pensar* es importante en este contexto para construir y resolver los diferentes problemas de la vida, así también para llegar a un conocimiento productivo, a la vez que se consolidan los procesos de interrelación a nivel de comunidad. Aquí abarca el *aprendizaje significativo*, característico de estas culturas y no solamente basado en el campo de interés del ámbito investigativo sino del poder *aprender a desaprender y a reaprender*, que sustenta el nivel intrapersonal e interpersonal de persona que construye, propone, plantea, resuelve problemas, orientada a una autogestión y ruptura de los procesos de dependencia. Con esto va

¹⁹³ Ibidim p. 63

surgiendo la categoría de *aprender a emprender*, con una fuerte propuesta en el carácter de innovación carente en el medio.

Lo importante y trascendental en esta instancia es la reflexión, la construcción de la propuesta y las nuevas perspectivas que apuntan hacia un desarrollo a mediano y largo plazo. Todo esto a manera de síntesis y compilación de los Amawtay Huasi. “El proceso de aprendizaje esta orientado al desarrollo y formación de prácticas reflexivas intuitivas, de sabios, más que de profesionales mediante la organización de diversos ambientes de aprendizaje según el nivel de complejidad, en los cuales se interrelacionan la construcción de conocimientos con la investigación, el diálogo, y los emprendimientos y servicios”¹⁹⁴. Además del carácter de iniciativa y autogestión, una fuerte tendencia a tomar los referentes de la sabiduría, ancestral, así también de la experiencia y el bagaje de los ancianos sabios.

En *la observación reflexiva* que se basa en la experiencia, el arte se traduce en el campo de su desarrollo práctico y conceptualización. No hay que olvidar que en el mundo andino los campos de la representación artística han tenido un impulso en el área del saber, planteamientos simbólicos, significados, y resignificación. Aquí vale la pena destacar la comprensión de la cultura y sus manifestaciones, la cual vista desde el arte ha sido reducida al simple acto comercial. Por ejemplo las danzas indígenas son reproducidas bajo un esquema mercantilista dejando a un lado el verdadero valor desde sus elementos como: el ritual, la cultura, la identidad, legado histórico y entorno simbólico relacionado estrechamente con las representaciones. “Se propone significar y resignificar lo vivenciado y recontado, incluso si es el caso de aprender a nombrar y renombrar los procesos, las cosas de tal manera de lograr una aproximación sustantivamente reflexiva a lo que estamos trabajando”¹⁹⁵.

Este trabajo a sido propuesto en función de la y por las comunidades, ya que se pretende revalorizar y recuperar el nivel ancestral a través del conocimiento conceptual, pero además de la vivencia y la experiencia, más allá de la difusión del aprendizaje de los centros escolares, hacia el poder acceder, participar en los

¹⁹⁴ AUTORES, Varios. Artículo de las bases filosóficas y conceptuales de la Universidad Intercultural Amawtay Huasi, del texto “Educación intercultural bilingüe de la Universidad Politécnica Salesiana, Quito Ecuador, 2002, p. 53

¹⁹⁵ Op cit, p. 67

procesos colectivos de aprendizaje cultural, social, y de otro tipo de significaciones. El papel protagónico de espacios no tradicionales, como el hogar, el trabajo, los sitios rurales y urbanos, para fortalecer el diálogo, la solidaridad, cooperación y alianzas en función de un aprendizaje y trabajo mancomunado.

El tema de la interculturalidad se ha convertido en uno de los temas importantes en el desarrollo de este trabajo y más aún cuando se está desarrollando la cosmovisión andina en relación a las prácticas culturales educativas. Además es menester repetir que este concepto de interculturalidad despega elementos culturales como la diversidad, para enriquecer y transformar la cultura en función del contacto con otras. Aquí interviene una propuesta de diálogo cuya función se basa en la ruptura de una racionalidad eurocentrista, occidental del conocimiento versus el saber que enmarca una perspectiva moderna en constante crecimiento y funcionalidad a la globalización y homogenización de las culturas. “Habitualmente desde una óptica moderna se tiende a considerar a la persona analfabeta como persona inculta, sin educación, cuando de hecho una persona analfabeta independientemente que tenga más o menos conocimientos”¹⁹⁶.

Con esta premisa se ha constatado una vez más la homogenización de la educación, venida de los contextos antes mencionados.”Toda cultura educativa vehicula los valores y creencias propias de la sociedad en la que se desarrolla por lo que podemos considerar que no hay una sola manera de concebir ni practicar la educación. No se separa la cultura educativa del resto de la realidad social puesto que simultáneamente es el reflejo de esta y el instrumento de sus reproducción.”¹⁹⁷ No esta por demás destacar la educación cumple el papel trasmisor, de difusión, construcción y espacio donde el individuo mejora su calidad de vida.

“Toda cultura educativa además de transmitir conocimientos mas o menos objetivos sobre la realidad, también trasmite valores, formas de comportarse, creencias incluida la cultura educativa occidental moderna.”¹⁹⁸ Al destacar en esta última cita el papel de la racionalidad occidental, no se busca reafirmar su protagonismo en los

¹⁹⁶ s/a, Propuestas para una diversidad cultural intercultural. Anillado Universidad Politécnica Salesiana, Quito, Ecuador, 2002, p. 25

¹⁹⁷ Ibidim p. 25

¹⁹⁸ Ibidim p. 25

procesos globales de la educación sino más bien hacer una fuerte crítica de cómo este paradigma, línea metodológica y práctica cotidiana, manipula y aliena a todos los individuos hacia una educación basada en la escolarización y reproducción en función del mercado, Cuando uno de los tantos papeles del espacio educativo es el de dignificar a la persona y más aún teniendo como vehículo de apoyo al arte y ópera social. He aquí una propuesta de orientar el aprendizaje fuera de marcos escolares tradicionalistas en función a una nueva cultura educativa.

Una de las interrogantes que muchas veces los padres se efectúa es: ¿Por qué los niños han perdido el interés de ir a la escuela? Lo cual de cierta forma ha incidido y afectado el aprendizaje de estos a nivel general. Un artículo presentado en una revista dominical dice que dichos niños han perdido el interés porque en estos establecimientos muchas veces no se han tomado en cuenta patrones de pensamiento diferentes, es decir ligado al campo de las fortalezas y de la forma como se ve e interpreta el mundo.

Es significativo por tanto la selección de habilidades y fortalezas para no llegar a homogenizar a los niños, ya que cada persona es distinta y desarrolla más una inteligencia con relación a otra. “Por este motivo por ejemplo para algunos niños el memorizar es muy fácil, en cambio muy difícil para otros, ha mismo, algunos pequeños no tienen dificultad alguna con los números y otros no logran comprender fácilmente las operaciones matemáticas”¹⁹⁹. Esto sustenta que es trascendental entender que las percepciones en los niños son diferentes, unos aprenden visualmente, con tareas como mirar algún objeto, colorear, dibujar, leer, subrayar, diagramar, con todos estos ejercicios logran una mejor concentración y se estimula el sentido de la vista.

Otros se desarrollan y aprehenden al escuchar y hablar -ligado al principio auditivo-, donde prima el oír la voz y repetir la información. Aquí pueden intervenir tareas como: deletrear palabras, rimas, poemas, canciones, las mismas que están a nivel de la memoria. En cambio para otros niños es bueno involucrarse activamente en los procesos de aprendizaje, a razón de la construcción de modelos, interactuando el cuerpo y el movimiento. Caso contrario muchas veces a estos niños se les considera

¹⁹⁹ Revista Familia, 17 de septiembre de 2006, Quito- Ecuador, No. 1071, p. 10

hiperactivos, lo que por cierto no hay que malversar, sino tomar en cuenta la percepción y el desarrollo que tienen de aprender. “Sin embargo hay que tener siempre presente que estos pequeños se mueven mientras van recordando lo que aprenden. Aquel golpeteo de sus dedos sobre el pupitre o el choque constante de sus rodillas, que se torna molesto, pudiera ser herramienta para recordar información”²⁰⁰.

Antes ya se reafirmo lo vital y necesario que es comprender las diferencias y cada estilo de aprendizaje de los hijos, para que de esta forma puedan ayudar los maestros por medio de una tarea mancomunada con los padres. Todo esto no solo para mejorar el nivel del pensamiento cognitivo, sino la calidad en el aprendizaje, autoestima, seguridad y felicidad del niño. Finalmente hay que saber escoger ambientes adecuados, respetar preferencias, y el momento de realizar determinadas tareas.

4.5. CRISIS DE LA EDUCACIÓN EN EL PAÍS

Según datos copilados en el texto Pensamiento Social de la Iglesia de la Universidad Politécnica Salesiana, se destaca que el índice de analfabetismo en el Ecuador es del 10.4% con tendencia al alza y que este fenómeno social afecta a los sectores desposeídos en esta caso la clase “baja”, además de la repercusión en la clase media producto de la crisis política y económica. Anualmente miles de niños no pueden ir a la escuela, y muchos no han terminado la secundaria, otros ni siquiera alcanzan este nivel y el nivel universitario. “La crisis ha afectado también a los sectores medios, estos prácticamente han desaparecido. El 60% de los profesionales no ejerce.”²⁰¹

Como se ha destacando esta problemática se adscribe a los gobiernos de turno, además a un fundamento estructural, institucional y del sistema político económico neoliberal y su proyecto que segrega la educación en funciona a una clase dominada y pobre. “Estos son los verdaderos problemas de una verdadera política neoliberal y que afecta rotundamente a las clases sociales a la seguridad social y nacional”²⁰². En este punto vale destacar el derecho fundamental del aprendizaje para la inserción de

²⁰⁰ Ibidim p. 10

²⁰¹ ROJAS, Sergio, y otros “Pensamiento social de la Iglesia. Guía de Formación Humana, Universidad Politécnica Salesiana, Quito, p. 86

²⁰² Op cit p. 88

la persona al sistema social y su función laboral, como también que para que este pueda comprender su realidad y así mejorarla y transformarla en razón de un adecuado equilibrio y ordenamiento. “El aprendizaje es un derecho fundamental de todo alumno, que ha de estimularse para ayudar a desarrollar ciudadanos, autónomos, capaces y libres y no esponjas dispuestas a llenar sus cerebros de contenidos.”²⁰³

En este punto hay que destacar la educación en función de la comunidad, ya que el individuo no opera aisladamente de sus semejantes. El ser humano es un ser social por naturaleza, y más en razón de los nuevos avances y discursos del desarrollo, cooperación y colectividad de los procesos sociales y de la educación en función de los seres humanos. Educar a la ciudadanía hoy en día no es atender a una mayoría, sino a todos y el reto más actual, estriba en hacerlo desde los principios de equidad. Así toma especial interés *la idea de que todos tienen derecho a un buen aprendizaje* o lo que es lo mismo alcanzar un justo equilibrio entre equidad y calidad. El beneficio de la educación radica en la responsabilidad y toma de decisiones por intermedio del ejercicio cotidiano del aprendizaje para los diferentes espacios, y desafíos que se presentan en el mundo real.

Es fundamental generar bases desde los niños y los jóvenes como los próximos protagonistas de los nuevos procesos de construcción social. “Los educadores principalmente de la juventud, o que forman la opinión pública tengan como gravísima obligación la preocupación de formar mentes de todos los nuevos sentimientos pacíficos”²⁰⁴ Es decir el arte se presenta como un facilitador de las ideas, pedagogía y complementariedad en los datos conceptuales o cuantitativos, versus las tradiciones y sabiduría popular. “Que los pueblos en vías de desarrollo inicien un camino prospero hacia la plena perfección humana de sus ciudades, con el desenvolvimiento de las propias fuerzas y el cultivo de las artes y tradiciones populares”²⁰⁵

La pedagogía del arte contribuye en el proceso formativo del niño, ya que tradicionalmente el aparato formal se centra en las materias clásicas, que responden a un adoctrinamiento de función instrumental, por lo que se da gran énfasis en el

²⁰³ Op cit p. 112

²⁰⁴ Op cit p. 135

²⁰⁵ Ibidim p. 139

cálculo, la lengua, sumándole el idioma inglés como una forma de homogenizar las culturas. Muy poco valor y tiempo se les da a las asignaturas vinculadas con la música, plástica, dibujo entre otras, que según Rudolf Arheim “se adscriben al área de las humanidades”, lo cual posibilita otras entradas de aprendizaje, valoración del contenido académico, del aprendizaje de la realidad y la prácticas cotidianas.

Para poder darnos cuenta de esta problemática a continuación detallamos como se maneja una malla curricular en uno de los grados del nivel escolar de un plantel:

Tabla No. 1

Horario de Estudios de Tercero de Básica

Hora	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8:00 – 8:40	Inglés	Lenguaje	Lenguaje	Matemática	Inglés
8:40 – 9:20	Inglés	Lenguaje	Lenguaje	Matemática	Inglés
9:20 – 10:00	Inglés	Matemática	Matemática	Entorno	Inglés
10:00 -10:20	RECREO	RECREO	RECREO	RECREO	RECREO
10:20 –11:00	Matemática	Inglés	E.E. F.F.	Computación	Matemática
11:00 – 11:40	Matemática	Inglés	E.E.F.F	Computación	Lenguaje
11:40 – 12:20	Lenguaje	Inglés	Matemática	Inglés	Lenguaje
12:20 – 13:40	RECREO	RECREO	RECREO	RECREO	RECREO

13:40 – 14:20	Lectura	Inglés	Science	Inglés	Entorno
14:20 – 15:00	Ingles	Science	Inglés	Inglés	Entorno
15:00 – 15:40	Música	Arte	Arte	Aso. Clase	Música
15:40 – 16:00	TUTORÍAS	TUTORÍAS	TUTORÍAS	TUTORÍAS	TUTORÍAS

Fuente: Colegio “Britanico Internacional”

Autor: Andres Hermann, Jorge Iñiguez

Este horario devela lo anteriormente expuesto, es decir, que más importancia se da a las materias tradicionales, dejando a un tercer plano a asignaturas referentes al arte. La información obtenida es veraz y corresponde al tercer grado de básica del Colegio “Británico Internacional” de la ciudad de Quito. El afán no desprestigiar o desacreditar a dicha institución educativa, sino más bien realizar una fuerte crítica de cómo la educación se adecua a criterios caducos, limitando la trascendencia de materias humanísticas, que posibilitan al individuo un crecimiento formativo y creativo.

4.6. CULTURA Y EDUCACIÓN

En el transcurso histórico la cultura y el arte como arte, han sido definiciones llevadas al nivel de la adjetivización, reduccionismo, como simples términos, y llenos de rasgos externos. En diferentes trabajos y análisis, antropólogos, sociólogos, comunicadores y educadores, han presentado la fórmula y punto de partida de repensar la cultura; considerando que ésta es parte de una praxis humana que integra y combina los preceptos dialécticos. “La cultura hace referencia a la totalidad de

prácticas, a toda la producción simbólica o material resultante de la praxis que al ser humano realiza en sociedad, dentro de un proceso histórico concreto”²⁰⁶

En términos de entender a la cultura en su proceso amplio, es importante considerar expresiones como: la diversidad, diferencia y pluralidad, juntando la interculturalidad y educación (punto ya tratados en este trabajo). Hablando de cultura en la educación es menester conceptualizar este primer vocablo bajo la raíz semántica latina del *colere* que significa cultivar, que dicho sea de paso no está nada alejado a los procesos de la educación y el arte, ya que en estos se mantiene dicha reproducción del *cultivar*. Existiendo esta base de la cultura y trasladándose al siglo XVIII, tanto la cultura como la educación y el arte se sustentaban en una visión iluminista, romántica y aburguesada, resultado del colonialismo, proceso que ya se venía gestando y consolidando, aquí no solo se concibió uno de sus principios más elementales de la cultura como es el cultivo del espíritu, sino la práctica donde se selecciona estas representaciones por las élites y su carácter etnocentrista, occidentalista, pragmático y civilizatorio. “En el siglo XVIII se formula una definición de cultura entendida con relación a las “costumbres”, “tradición”, “herencia social”, pero por razones ideológicas se mantiene la concepción de cultura que reproduce la metáfora de cultura como cultivo de la tierra, con relación al cultivo del espíritu.

La cultura empieza a ser entendida como la posesión de bienes culturales (espirituales) que determinan en buen gusto, los modales, y valores que corresponden a la burguesía dominante y se comienza a hablar de la “cultura de las artes”, “cultura de las letras”, “cultura de las ciencias.”²⁰⁷ Es por eso que la cultura ha sido un término manipulado y malversado, que muchas veces se ha reducido a la forma de saberes aprendidos y transmitidos por la humanidad, dentro de una errada noción del progreso, evolución y razón, por no decir un simple sinónimo de instrucción, orientada a una visión civilizatoria.

Es relevante manifestar que no solo a partir de la razón se llega al camino del conocimiento. Todo esto reflejado como principio de ruptura de la racionalización

²⁰⁶ GUERRERO, Patricio, “Aproximación a una estrategia conceptual de la cultura” Compilación del texto Comunicación y Diversidad de Bolívar Chiriboga, Universidad Politécnica Salesiana, Quito-Ecuador, 2002, p. 29

²⁰⁷ Op cit p. 33

del aprendizaje. Algunos teóricos en forma de crítica manifestaron otros canales donde se puede llegar a dicho conocimiento como son: el azar y la causalidad. Para ir concluyendo con la parte de la cultura y su relación con la educación se citará una de las ideas del filósofo alemán Frederic Nietzsche referente a la cultura como sinónimo de saber y de muchas otras cosas. Es por eso que surge una de los problemas más comunes en la corriente iluminista de pueblo salvaje versus civilizado, entre uno que carece de cultura y otro que no. Esta dicotomía ha venido arrastrando en las prácticas cotidianas, como en el caso de la modernidad y ciencia sobre el saber y tradición popular.

En este punto es oportuno considerar el papel de la comunicación en la educación, bajo el acto informacional, trasmisor de conocimientos y saberes, una instancia donde se pueda generar el diálogo -para de esta forma mejorar contenidos-, calidad de vida, afectos y emociones. El educador Daniel Prieto Castillo, considera a este binomio comunicación y educación, como un acto y espacio para la instancia base de toda la arquitectura del acto comunicativo. “Un docente que define el aula como una teatro de guerra, cada alumno su enemigo y cada clase una batalla. Como buen general aplica sus conocimientos bélicos y concibe el teatro de sus acciones de manera de no dejar nada sin prever el desplazamiento de las tropas enemigas, el lugar donde se sienta cada uno, el nombre, lo que saben, sobre todo lo que no saben”²⁰⁸.

Aterrizando con el tema de la cultura en la educación de nuestro país, se puede manifestar que se han reproducido de la misma manera las visiones iluministas alrededor a quién más a leído, conoce de música clásica, va a los conciertos o simplemente pertenece a una clase privilegiada se adscribe ser “culto” y por ende educado. No hay que olvidar que desde el proceso de la colonia, mujeres, negros e indios, no tenían el acceso al estudio, hecho que cambió después de varios de cientos de años. En la coyuntura puede ser que esta realidad no sea muy tácita, pero se puede reconocer dicha falencia. Así por ejemplo para que una persona quiera acceder a la profesión de diplomático debe estar “bien educado”, “ilustrado”, además poseer un “buen apellido”, o pertenecer a “alta sociedad”.

²⁰⁸ PRIETO CASTILLO, Daniel, “La comunicación en la educación”, Extracto de la colección Signos, Edición Ciccus, Buenos Aires, 1999, p. 18

La interculturalidad en el país ha sido uno de los puntos substanciales ya que se ha construido un discurso que se ajusta al mejoramiento de la educación en los sectores como los indígenas, que pretenden revitalizar sus prácticas ancestrales y de identidad, a la vez que buscan insertarse en los espacios de la sociedad urbana. Es vital destacar que toda esta construcción teórica se ha dado más del sector poblacional que de los especialistas, lo que es trascendental dado que busca una educación pluriétnica con énfasis en las necesidades y demandas de cada uno de las comunidades. Sin querer manifestar un criterio demagógico se puede decir que la Universidad Politécnica Salesiana ha intentado instaurar un enfoque intercultural en algunas de sus carreras como también diferentes programas educacionales que apuntan como beneficiarios a los sectores indígenas y campesinos, misión encomiable y válida a la hora de hacer un análisis correcto de la institucionalidad en el país, y que también se vincula con la idea de este trabajo.

4.7. ALGUNOS TIPOS DE DOCENTES

Aunque Prieto Castillo profundiza en cada una de estas clasificaciones en este caso únicamente se va a puntualizar con el sentido de mostrar el deficiente sistema educativo (todavía imperante), siendo un punto de partida para más adelante presentar un nuevo modelo de enseñanza no tradicional que complemente y potencie a las deficiencias del modelo antes expuesto. Como primer caso podemos citar al tipo de docente *autoritario*, aquí el aprendizaje y proceso educativo es un campo bélico, donde se reproduce el ataque y la defensa, este posee un ambiente de tensión, la mirada de este casi siempre enjuicia a los demás hacia una próxima emboscada.

Hay el docente *informativo* que como su nombre lo indica hace de la educación un proceso que se reduce a la repetición de palabras, el traspaso de contenidos, donde muchas veces se vacían sus significados. En un tercer momento aparece el *populista demagógico*, este docente divierte mucho, la clase se torna entretenida, se hace chistes se ríe, juguetea, se la pasa bien, pero al final no se aprende nada. “Venimos a pasarla bien pero nada más. Y a menudo a la hora del examen se acaban las familiaridades, es preciso demostrar que se sabe lo no aprendido y se es capaz de

repetirlo. Aparece el represor y ya no quedan espacios para la broma y la ilusión de amistad”²⁰⁹.

Existe el docente *espectáculo*, en donde el aula se convierte en espacio escénico, en el que abundan los monólogos, es un teatro donde solo existe un solo actor, los alumnos nunca intervienen. Este aprendizaje se convierte en un juego narcisista donde la razón y única palabra queda en el emisor que en este caso es el docente. El docente *panóptico* es aquel que mira hacia todos lados, este solo vigila controla, grita, amenaza e infunde miedo, persigue y reprime sin piedad. Con todo esto la comunicación se reduce a un espacio de entropía, violencia, silencio y ambiente de terror. Existe también que el docente *tecnológico*, que se facilita en la tecnología salvadora, presentado todo por retroproyectores, programas de video, grabación o audio. El aprendizaje se reduce al acto informacional para memorizar y repetir lo ya se ha repetido. “Comunicación apoyada en pobres bastones que en nada ayudan a romper las viejas cadenas de la clase expositiva y de los métodos anclados en las palabras del educador”²¹⁰.

Es substancial referir que para fluya en la educación el acto comunicativo deberá existir la comunicabilidad, sustentada en las relaciones de los seres humanos en función del aprendizaje, caso contrario se produce una total entropía que denota una total pérdida de la acción comunicativa. “Comunicabilidad como la máxima intensidad de relación lograda en las instancias de aprendizaje: la institución son sus docentes entre si y con los estudiantes, los estudiantes entre si y con los medios, los materiales y el contexto en fin, cada uno (docente o estudiante, encargados de la gestión del establecimiento) consigo mismo”²¹¹.

El acto comunicativo se plantea para orientar la información en el aparato escolar, construir pensamientos, significados, diálogo, intercambios simbólicos y procesos de consolidación y actoría social. “No podemos comprender al acto educativo sin tomar en cuenta la comunicación entendido como lo que significa el intercambio y la negociación de significados, de saberes y de puntos de vista, la interacción y el

²⁰⁹ Op cit p. 19

²¹⁰ Op cit p. 20

²¹¹ Ibidim p. 20

interaprendizaje, las tácticas de la palabra y el juego del diálogo, la interlocución y la escucha”²¹²

Hoy en día se entiende que el rol del docente ha cambiado, tanto que este cumple con otras funciones de las que antes se le encomendaba. Anteriormente el docente era considerado como un facilitador entre el alumno, conocimiento y entorno, ahora estas funciones han evolucionado hacia la consideración que el maestro es visto como un mediador que cumple con funciones de manera efectiva dentro del aprendizaje. “El maestro debe interactuar con las instituciones y los padres de familia en lo que se refiere a las metas de desarrollo integral del niño. El docente debe estar bien preparado en relación a su rol de asumir la tarea de educar y afianzar en los niños valores y actitudes para mejorar calidad de vida, asumir decisiones fundamentales y continuar aprendiendo.”²¹³

La Doctora Sandra Santamaría delimita funciones en el rol del docente como mediador del aprendizaje:

- El profesor preferentemente, estructura el material, el medio o la situación de enseñanza, de modo que la interacción entre el estudiante y este ambiente organizado define el camino a seguir o el objetivo a alcanzar.
- Acepta el error como un elemento natural e inherente al proceso de investigación.
- No se muestra ansioso por llegar a resultados. El aprendizaje es un proceso, a veces lento.
- No recurre a su autoridad, deja actuar, escucha. Si procede busca otro ángulo o las fallas de su argumentación.

²¹² Op cit p. 24

²¹³ SANTAMARÍA, Sandra. Rol del docente. www.monografias.com/trabajos25/rol-docente/rol-docente.shtml. Caracas 2004.

- Si participa en un trabajo en grupo adopta el tono y la actitud de quien construye con el grupo, no impone su criterio, sugiere y deja actuar.
- Interviene solo si se lo solicita y si es muy necesario, en ambos casos con acciones más que con palabras cuando la conducta de los alumnos no es la apropiada.

El cumplimiento de estas funciones no necesariamente conducirá al aprendizaje, pero si facilitará al alumno en las relaciones dentro de la institución académica. Lo que busca la educación y el fin de este trabajo es conseguir el medio adecuado que estimule al alumno para que se sienta cómodo, seguro y alegre. Precisamente es la tarea del docente que motivará al niño para que se interese y despierte su curiosidad por las cosas, a la vez que el niño se sentirá motivado con el aprendizaje, estará atento y siempre buscará nuevas cosas por aprender. Como se ha determinado el rol del docente es muy amplio, pero se debe constituir en un mediador. Esto quiere decir: extraer de cada experiencia que los niños tengan el aprendizaje máximo de principios generalizadores, aplicar estrategias sobre cómo percibe el mundo y profundizar en el pensamiento sistemático, claro y efectivo de aprender y resolver problemas, lineamientos propuestos por el pedagogo argentino Roberto Magni Silvano.

5. CAPITULO IV

5.1. LA ÓPERA SOCIAL.

En el desarrollo del presente capítulo se va a ir puntualizando y conceptualizando cada uno de los espacios a trabajar: teatro, literatura, música, plástica y expresión corporal. Con el sentido de conocer sus funcionalidades dentro de la práctica formal, para de esta manera irlo vinculando con el ejercicio de la ópera social que se explicará de forma sistematizada a continuación.

Para entender el término de ópera social es pertinente remitir el concepto de ópera clásica que surge en Italia en un período histórico donde el arte se vinculaba a la élite y clases privilegiadas. La ópera es un género que combina, el teatro, la danza, la música, en forma simultánea. Al referir el término “social”, lo que prima es hacer una ruptura de esta práctica “exclusiva”, hacia una democratización. Además juntando repertorios, géneros, estilos y obras de carácter local o nacional. Así se constituye la ópera social, espectáculo que da cabida a la literatura, a manera de aporte esencial de la creación y elaboración del guión de la obra, el teatro a modo del espacio donde los actores montan la obra y acto dramaturgico, se entrelaza en este punto la expresión artística como forma de correlación con el teatro. Después aparece a la música para ambientar, musicalizar y generar una concordancia entre la palabra, la acción y el mensaje.

Cada fase cumple con procesos bien establecidos, para finalmente ubicar a la plástica donde sus participantes crearan escenarios, personajes, calles, ciudades, poblados y demás ambientaciones que proporciona esta gran empresa de “espectáculo”. Es así como se da ejecución a la ópera social de forma que se ha reestructurado y mejorado la ópera tradicional hacia la participación y democratización de todos los sectores de la sociedad, en pos de una educación para el aprendizaje, comprensión de la realidad, protagonismo, sensibilidad y actoría social.

En este punto cabe a detallar cada uno de los términos de la ópera, teatro, música, plásticas, expresión corporal y literatura, con el afán de ubicar la esencia del significado, antecedente y contexto histórico en el que se desarrollaron y de que

manera van a ir siendo cambiados y adaptados a la realidad del modelo educacional. Antes de hacer dichas puntualizaciones se detallará un marco conceptual mostrando de que manera contribuye los cinco ejes del arte en el planteamiento de competencias, destrezas, aptitudes, intereses y demandas a nivel de la educación formal.

5.2. EL TEATRO

Otra de la fuentes importantes para la creación de la opera social es el teatro, “Se denomina teatro a la rama del arte escénico, relacionada con la actuación que representa historias frente a una audiencia usando una combinación de discurso, gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo.”²¹⁴ Según estudios que pretenden desentrañar los orígenes del teatro, manifiestan, que debe buscarse en los rituales mágicos relacionados con la caza, cultura rupestre, recolección agrícola, en donde posteriormente se introdujo música y danza, en especial para rendir culto a los dioses y una forma de agradecimiento a estos. Similar situación ocurrió en el contexto andino, con la cultura indígena, aunque bien no se puede considerar como una representación artística (según los patrones de occidente.) No carece de los elementos esenciales del teatro.

Haciendo un seguimiento de los orígenes del teatro, los griegos son los verdaderos iniciadores del teatro como manifestación, conocida hasta la actualidad. “El teatro griego surge tras la evolución de las artes y ceremonias griegas; como es el caso de la fiesta de la vendimia, donde los jóvenes danzaban y cantaban al templo de Dionisio.”²¹⁵ Los griegos de alguna forma son los que establecieron los modelos tradicionales del teatro que son el drama y la comedia.

En la polis griega se desarrollaron grandes dramaturgos, como el caso de Esquilo y el renombrado Sófocles que sumaron a sus obras una vistosidad y complejidad que sugirió la creación de grandes escenarios. Fue así que se fueron construyendo grandes teatros de piedra al aire libre aprovechando las faldas de una colina, además con capacidades provistas de hasta 12.000 personas, como es el caso del conservado

²¹⁴ www.wikipedia.com

²¹⁵ www.wikipedia.com

teatro de Epidauro levantado en el siglo IV a. C. Es importante destacar que los griegos fueron quienes a través de esta representación lograron fortalecer esta práctica, democratizarla y liberarla para que todos los sectores puedan acceder al teatro y al arte en general.

Este ejemplo que data ya de hace varios siglos es un factor trascendente, que de igual manera estará dentro de la construcción de la *ópera social*, es decir retomar los principios y valores de la antigua Grecia que son promocionar el arte y democratizarla hacia una practica cotidiana y de una propuesta social, tendiente a los cambios de la realidad. A pesar de que el teatro tuvo estos inicios, actualmente se ha visto vinculado con limitados sectores de la sociedad, convirtiéndose en un arte escaso para la cultura. Casi todas las culturas realizan ceremonias artísticas, práctica que intenta buscar la opera social, dando la continuidad y valoración necesaria, para que de esta forma no se pierda esta tradición popular. “En el caso del acto teatral puede premiarse la inteligencia lingüística y la corporal; por otra parte no estoy convencido de que la inteligencia interpersonal por si mismo figure en forma prominente en la interpretación hábil de los papeles dramáticos, aunque puede ser importante para un director que debe coordinar a gran número de individuos”²¹⁶

5.3. LA LITERATURA

Este espacio resulta la base de las expresiones artísticas que la opera social intenta describir, todavía no se ha podido llegar a un consenso y hacer una definición explícita de la literatura, pues se podría considerar como una obra literaria a cualquier texto que reúna cualidades de gramática, ortografía, retórica y poética,. Dentro de las definiciones más sobresalientes está la de Guido Gómez. “La literatura se refiere a los escritos imaginativos o de creación de autores que han hecho de la escritura una forma excelente, para expresar ideas de interés general o permanente.”²¹⁷ Para poder categorizar mejor a este complejo arte, se han creado estudios referentes con la teoría literaria, que han buscado delimitar los espacios de la misma, en base a normas, conjuntos y expresiones, tratando de separar al lenguaje

²¹⁶ GARDER, Howard, Op cit , p. 368

²¹⁷ [www. wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)

estilizado y trascendente del común, un ejemplo de este esfuerzo es el estudio del libro “*Quijote de la Mancha*” del autor español *Miguel de Cervantes*.

Sin embargo las críticas no se han hecho esperar, conceptos como los del literato francés Paúl Verlaine. “Que apunta a la literatura como algo superfluo y acartonado.”²¹⁸ Según este autor la literatura queda reduce para el público en general, porque se pierde en variantes estéticas poco entendibles y algunas limitaciones que dejan a un lado el carácter y raíz popular que la literatura de por si posee. Otro de los puntos interesantes es el efectuado por *Wolfgang Kayser*. “Diferencia el habla de los textos no literarios, donde los significados se refieren a realidades independientes del habla, creando así una objetividad y unidad propia.”²¹⁹ De esta forma se trata de darle una estructura más concreta a las palabras y términos que conforman un escrito. Pero sin duda quien se aproxima a una conceptualización más clara de la literatura es el francés *Roland Barthes*. “Para el la literatura no es un cuerpo de obras, ni tampoco una categoría intelectual, sino una práctica de escribir. Como la literatura es una suma de saberes no existe un tema general que pueda fijar o fetichizar a ninguno. La literatura solo dice que sabe de algo, es la gran argamasa del lenguaje donde se produce la diversidad de socioelectos, logrando que la literatura sea un ejercicio de reflexividad infinita.”²²⁰

Lo que la ópera social procura es tomar elementos de la literatura sin que carezcan del valor artístico y por sobre todo reflexivo, como un espacio de liberación y reconstrucción de la identidad y sobre todo de la palabra, dentro del marco de una literatura como es la hispanoamericana, ligada a valores ancestrales, culturales y discursos que dejan a un lado la visión completamente occidental. “En el arte y dentro de el la literatura se expresa la cultura se formaliza por así decirlo el fenómeno cultural. La subestimación del arte y la literatura equivale, pues a subestimar una de las formas esenciales a través de las cuales se expresa la cultura”²²¹

²¹⁸ www.wikipedia.com

²¹⁹ www.wikipedia.com

²²⁰ www.wikipedia.com

²²¹ Varios autores, Metodología de la educación plástica en la edad infantil, Editorial pueblo y Educación, Tercera Reimpresión, La Habana, 2002, p. 14

5.4. LA LITERATURA COMO EXPRESIÓN DEL PUEBLO

El arte no se encasilla en un autor, tendencia, país o continente es decir que no homogeniza. Todo esto quiere dar a entender que el arte deberá responder las necesidades de cada pueblo, a su realidad, contexto, estructura o base económica, superestructura social y más que nada cultura e identidad, junto al componente de la diversidad y cosmovisión. Las ciudades o lugares ubicados en Los Andes pueden ser una muestra de cómo la narrativa indigenista pretende expresar elementos estéticos y recursos que evoquen la necesidad o simplemente la inconformidad del sistema. “La literatura con pretende ser la voz de un pueblo, sino que homogeniza y diversifica una fiesta en todas las posiciones que existen en este mundo y más que nada, del escritor que es lo que sabemos casi siempre de extracción no popular”²²².

Lo que se pretende es fortalecer la tradición y la cultura de los repertorios locales, no solo como referente en el modelo tradicional del aparato escolar, sino también de la construcción del arte, e identidad orientada a las estrategias de la ópera social. “La literatura indigenista depositaria de nuevas ideas y requerimientos históricos, pero heredera al tiempo de la idea no estuvo tampoco en condiciones de registrar la serie de puntos de contacto existentes entre los 30 y 50 a la ciudadanía y a los habitantes del agro.”²²³

La idea es reafirmar el arte, tradiciones y costumbres para que las tradiciones culturales enfrentadas (la occidental y la local) puedan coexistir. Es de suma importancia destacar que en gran parte de la construcción de nuestra literatura y riqueza ha existido la influencia del colonizador, es por eso que la idea de este proyecto es la de repensar y promocionar la literatura ecuatoriana.

Vale considerar el repertorio nacional porque se está implementando un contenido de carácter metodológico en cada uno de los espacios del arte, como por ejemplo –en la literatura- literatura indígena, narrativa mestiza, montubia, chola, negra, o en tendencias y escuelas como el realismo social que se impulsaron a comienzos del

²²² KIGMAN, Eduardo, “Ciudades de los Andes, El arte como expresión y manifestación de un pueblo” Compilación del texto de antropología urbana de La universidad Politécnica Salesiana, Quito, 2002, p 107.

²²³ Op cit p. 110

siglo XX. De esta manera se trabaja también el tema de la identidad, revitalización de las tradiciones y costumbres propias del país. Como ya se manifestó en otros ejemplos, la cultura por medio del arte ha sido una de las prácticas donde más aprovechamiento se puede sacar de los elementos, y construcciones simbólicas de un pueblo hacia el mundo.

5.5. LA MÚSICA

La construcción de una nueva categoría que agrupe arte, comunicación, educación y procesos sociales como la ópera social se vale sin lugar a dudas de la música, ya que resulta otro de los elementos a considerar para la ejecución de esta propuesta. Se partirá de una sencilla definición de lo que significa música: “Es el arte de combinar melodía y silencio con el ritmo musical. El fin de este arte es suscitar una experiencia estética en el oyente y expresar sentimientos, circunstancias, pensamientos o ideas.”²²⁴ Se considera que todas las culturas tienen música, incluso se ha demostrado que animales se comunican por medio de un lenguaje musical como en el caso de las aves y ballenas. La música esta relacionada a un grupo social, sus acontecimientos y expresiones. Es por eso que considerar universales a que las obras de Mozart, Beethoven, Bach, Vivaldi es un error que cae en un proceso de subjetivización, ya que para un indígena de la selva amazónica estas piezas musicales no responden a su realidad, rítmica, melódica y cultural.

A partir de esta premisa es que la opera social encuentra su espacio y lógica en la música, ya que muchas veces las condiciones sociales no responden a los mismos contextos y realidades. Lo que tiene sentido en un espacio determinado en otro no lo tendrá. La opera social articula elementos occidentales, sin dejar a un lado la calidad en la composición musical, pero sin olvidar el sentido que representa la música desde que considerar bajo la cosmovisión propia. La música pretende comunicar y expresar elementos artísticos, sin olvidar la función social de la música que es manifestar la inconformidad del sistema, tal es el caso de la propuesta de la música protesta en el contexto latinoamericano. Así por ejemplo cantantes o trovadores contemporáneos como: Silvio Rodríguez, Fernando Delgadillo, Pablo Milanes, Víctor Jara, quien sufrió con su vida por difundir sus ideas.

²²⁴ www.wikipedia.com

5.6. IMPORTANCIA DE LA MÚSICA EN LOS PRIMEROS AÑOS DE EDUCACIÓN

Es vital relacionar la educación con la música en el modelo educativo no tradicional de la ópera social, sin olvidar que esta forma de hacer arte responde al desarrollo de ciertas destrezas y capacidades al lenguaje, la lógica y la abstracción. “Cada tipo de enseñanza tiene sus requisitos y peculiaridades que la diferencian del resto, así la enseñanza de música, desde los primeros grados tiene sus especificidad que no puede ir desvinculada del grado de desarrollo oculo-manual, ni psicomotor, ni del grado de desarrollo de las capacidades de abstracción y generalización logradas por el niño”²²⁵.

El principio básico y fundamental que tiene la música en relación al lenguaje y expresión, para las personas que practican este arte y comunican con sonidos lo que muchas veces no pueden decir con palabras. Este es uno más de los fines que busca seguir la ópera social con la música, expresar y poner en escena: pensamientos, ideas, construcción del aprendizaje y todo aquello que es coartado y juzgado por el sistema social. “La música aunque no es lenguaje verbal, es un lenguaje dado a simbolismos que contiene una exuberante carga semiótica”²²⁶

La música es un arte que expresa, ideas y emociones a partir de sonidos, con el objetivo de la expresividad. A la unión de las diferentes disciplinas en la ópera social, el trabajo mancomunado de los diferentes participantes en esta actividad, no solamente busca reproducir obras, cuadros, guiones, actos mecánicos, sino sobretodo mensajes que masifiquen a las audiencias, aprendizajes, intereses, protagonismos de sujetos, actores de los nuevos procesos sociales y políticos con una alta sensibilidad ciudadana. “El sonido en esta teoría, la teoría de la entonación no se acepta como fenómeno físico externo al ser humano. Los sonidos musicales son ante todo tonos de la voz humana, portadores de expresividad y tensión emocional y demás tonos sobre los cuales la conciencia procesa las cualidades de los sonidos de la voz”²²⁷

²²⁵ MALAGÓN, Juan Carlos, Revista Musicológica del Conservatorio Franz Liszt, Mayo 2005, Ekseption Editorial, “Educación musical e interculturalidad”, año 2004, Quito Ecuador, p. 4

²²⁶ Ibidim p. 4

²²⁷ Op cit p. 13

Considerando que la música está dentro de los discursos, procesos históricos y sociales, y en especial de la educación para conocer los antecedentes, estudiándolos y comprendiéndolos, se podría pensar en la factibilidad de transformarlos, tal es caso de la base en la propuesta de ópera social, que se va a desarrollar y explicar en este capítulo. “Todas las músicas del mundo son el resultado de procesos culturales y sociales que parten de un elemento en común, la acción, e interpretación sonora del hombre sobre los fenómenos que lo rodean”²²⁸

5.7 CUERPO, RITMO Y CULTURA

No está por demás referir que cada una de las representaciones artísticas vinculen al apoyo de procesos educativos y sustentar como en este caso a la ópera social. Primero han tenido una significación histórica, se han construido en la cultura, en el rito, en la colonialidad, en el caso de América Latina o simplemente en fenómenos socioculturales como el choque de culturas, su construcción de nuevos repertorios, identidad, endoculturización, transculturización, aculturización y otros fenómenos que no necesariamente son términos peyorativos, sino que más bien han creado una riqueza de las culturas del mundo. En este caso se va a referir uno de los estudios de los apuntes y dinámicas de la cultura que trabajo el colombiano Jesús Martín Barbero, en el proceso de interculturalidad de los africanos en territorio brasileño.

Se destaca el gran poder y magia de la música en razón a su exposición etnocultural, pero más bien se subraya sobre otros puntos interesantes como las necesidades particulares y de la conformación de una nueva cultura afrobrasileña. “En cuanto a la experiencia en Brasil me refiero a la música negra, al ritmo y al erotismo que sirven a los esclavos trabajadores de las haciendas azucareras para sobrevivir física y culturalmente.”²²⁹ El ritmo, el arte en su mas amplia manifestación ha sido una forma de representar lo importante, trascendental de la vida del hombre y la sociedad, es por eso que en caso de los afrobrasileños la música no solo se consolidaría como un nuevo estilo musical, sino mas bien un carácter amplio que responde al ser humano como centro del universo. ”Historiadores brasileños plantean esta hipótesis: los dueños de las haciendas les negaron a los negros todo menos la

²²⁸ Op cit p. 18

²²⁹ BARBERO, Jesús Martín, “Ponencia presentada en el “Seminario: La ciudad: cultura, espacios y modos de vida” Editado por el Instituto Colombiano de Cultura” Medellín, 1991, p. 137

religión. Se dijeron pobre negros, algo debe quedarles de sus mundo y les dejaron sus ritos que estaban ligados a un cuerpo y aun ritmo”²³⁰.

Es decir que en este punto el ritmo y la música representa un sentido liberador de la represión social de aquella época, y por medio de esta practica se formaron nuevos estilos musicales e identidad, como también fue un mecanismo para embriagarse de lo mas sublime del espíritu y su carácter ritualístico. “Como no los dejaban emborracharse con el licor que se embriagaban los blancos, los negros aprendieron a emborracharse con el ritmo y el ritmo del baile se convirtió para los negros en aquello por medio de lo cual podían relajar su cuerpo, distenderse, descansar y revivir para poder seguir trabajando a la semana siguiente.”²³¹

Esto es una forma de consolidación de un sector de la población hacia un nuevo orden y sistema cultural a través del ritmo, por ende del baile y la música. Ejemplificando casos completos como: el bosanova, la samba y el capoeira. “Es decir el baile, el gesto y el ritmo negro se constituyeron en aquello a través de lo cual un grupo de hombres sobrevivió como población y como cultura.”²³² Otro de los puntos vitales de la música es la identidad popular hacia nuevos repertorios culturales en función de la riqueza y carácter intercultural. “La música de Villalobos, él se pasó la vida recorriendo el país investigando los ritmos populares para transformarlos en sonata y de poder así demostrarles a los europeos que éramos capaces de ser nosotros mismos aun componiendo sonatas y sinfonías. Era la única manera de cómo la música negra podía escapar a la inmediatez de su doble obscenidad”²³³

5.8. IMPORTANCIA DE LA EURITMIA EN EL CUERPO

Entre uno de los autores que trabajo el ritmo en el cuerpo está el musicólogo austriaco Emile Jaques Dalcroze, quien por medio del arte musical y la danza, creó un método conocido como la euritmia, al darse cuenta que las personas reaccionaban al escuchar algún tipo de música, por lo que dedujo que existía alguna relación entre

²³⁰ Ibidim p. 137

²³¹ Ibidim p. 137

²³² Ibidim p. 137

²³³ Op cit p. 138

la acústica y los centros nerviosos superiores, mas todos no reaccionaban de la misma manera.

Dalcroze en este análisis descubrió que la musicalidad no es puramente auditiva, que la arritmia musical es consecuente de una arritmia general y que para elaborar armonías de carácter totalmente musical es necesario tener un estado musical armónico interior. El musicólogo investigó relaciones entre la motilidad y el instinto auditivo, la armonía de los sonidos y las duraciones, la música y el carácter, el arte musical y de la danza.

Estas investigaciones y conclusiones lo llevaron a crear un método propio de estudio que lo denominó euritmia. En su significado literal euritmia quiere decir buen ritmo. “La euritmia entrena el cuerpo del alumno para sentir conscientemente las sensaciones musculares de tiempo y energía en sus manifestaciones en el espacio. El cuerpo se convierte en instrumento y ejecuta o transforma en movimiento algún aspecto de la música. La euritmia activa: los sentidos, el sistema nervioso el intelecto, los músculos, las emociones y el ser creativo y expresivo”²³⁴

Este sistema de trabajo permitió y dio resultados excelentes al momento de su aplicación en: luchar contra las inhibiciones, desarrollar los reflejos, regularizar las reacciones nerviosas, reforzar los dinamismos, entre otros valiosos aportes que este método vanguardista contribuyó. Las aplicaciones de la euritmia se pueden vincular con las de la ópera social. La euritmia se vale de la música y la danza al igual que en la ópera social, por lo que es relevante su concatenación y complementariedad. Resulta beneficioso enseñar a los niños pequeños con este sistema ya que la enseñanza se basa en el ritmo, para desarrollar las destrezas y posibilidades en los pequeños. Una cosa es saber qué es el ritmo y otra distinta percibir, comprender y sentir. La música se trabaja el ritmo como lo experimenta. Se puede vincular uno de los fracasos y contradicciones de este modelo en una de las instituciones en la ciudad de Quito, que a pesar de llevar el nombre de “Emile Jacques Dalcroze”, en nada se aplica la metodología de este musicólogo, se sabe que en los últimos años se ha intentado por instaurar dicha pedagogía sin buenos resultados. Esta crítica se hace con el sentido de que exista concatenación con los principios, metodologías, y bases.

²³⁴ www.monografias.com/método-dalcroze.html

5.9. EXPRESIÓN CORPORAL

No es posible apartar el arte de la expresión corporal desde un principio. Esta representación ha sido uno de los primeros espacios de evocación que ha tenido el ser humano, sin olvidar que los primeros hombres utilizaban el baile y danza como una forma de ritual y agradecimiento a los dioses, y expresar emociones como: la alegría, tristeza, odio, ira, entre otras.

El baile o movimiento del cuerpo está acompañado de un ritmo musical, por lo que tiene una estrecha relación con la música. Las artes además de relacionarse entre sí, se complementan. Muchos han considerado que la danza fue primero y que después vino la música, pero lo más probable es que ambas hayan aparecido juntas. “La danza no es ajena a este fenómeno y es posiblemente de las primeras artes a través de las cuales se comunica y es importante destacar que tal vez sea la más simbólica de las artes, ya que al prescindir básicamente de la palabra se acentúa la necesidad de una buena transmisión gestual.”²³⁵ Esto es lo que precisamente han realizado y continúan haciendo las diferentes culturas que habitan en el Ecuador.

La danza se fundamenta como un factor relevante dentro de la categorización que se pretende en la ópera social, asimismo la expresión corporal integra elementos como: el ritmo, forma, espacio, cadencia, tiempo, energía, comunicación, entre otros. Los cuales definen el carácter y acentúan las destrezas de los seres humanos. Estos elementos de alguna forma ya se han venido desarrollando en el capítulo de las inteligencias múltiples, pero es menester destacar todas estas ventajas, antes de abordar el modelo de la ópera social.

5.10. LA PLÁSTICA

El ser humano ha tenido desde siempre el deseo y la necesidad de representar, todo lo que representa su entorno; con el dibujo lo ha conseguido de una forma adecuada. Desde el paleolítico superior, hace 35.000 años, el hombre ya plasmaba los primeros dibujos sobre superficies rocosas, un ejemplo de estas manifestaciones se encuentran en las pinturas rupestres de las cuevas de Altamira en España. La

²³⁵ www.wikipedia.com

actividad pictórica se ha desarrollado en todas las culturas humanas con vital importancia en todas las tareas que ha realizado el hombre, es decir, que somos totalmente una especie que se basa en lo visual y concreto.

Por otro lado la religión siempre se ha valido de figuras, iconos para buscar en ellas una representación y significación, para de esta manera vincularse mayormente con sus devotos. Un claro ejemplo de esta vinculación se plasmó en la cultura egipcia, que valiéndose de este arte decoraron las construcciones más imponentes de la historia, las pirámides de Egipto

“Los primeros hombres utilizaron el dibujo como una forma de comunicación, por medio de figuras de tamaño reducido ubicados en rocas, covachas y el interior de cuevas. Desde estos tiempos muy remotos se ha usado un lenguaje universal, un lenguaje grafico que permitió a los más antiguos hombres a comunicar sus ideas y pensamientos entre si.”²³⁶

Posteriormente se conformaron las primeras formas de escritura, símbolos que son usados en la escritura actual. El hombre desarrollo la representación de gráficos hacia dos direcciones: lo artístico y lo técnico. Los artistas usaron los dibujos para expresar ideas estéticas filosóficas y abstractas. El dibujo técnico en cambio fue una herramienta mediante la cual diseños de objetos y construcciones se pudieron representar y luego plasmar. Fue así como el ser humano mejoro constantemente sus condiciones de vida. “El artista gráfico no es simplemente un artista, es un maestro o un filosofo que tiene el fin de expresar y comunicar.”²³⁷

Sabiendo de la importancia de las artes plásticas, en especial del dibujo, esta propuesta de la opera social toma elementos de este espacio para poder originar su practicidad. Siendo niños se aprende a leer y escribir dibujando y las primeras formas de expresión y creatividad se desarrollan mediante el dibujo. Es claro que primero dibujamos y luego escribimos. ¿Cómo dejar entonces a un lado al dibujo de la ópera social? No es posible aplicar esta propuesta, si desde un primer momento no se valida al dibujo como elemento central de la opera social. Ya en el capítulo de

²³⁶ www.arqhys.com

²³⁷ www.arqhys.com

metodologías de enseñanza se trato el papel del dibujo para el aprendizaje, ya que es mucho más sencillo captar de forma visual, porque las imágenes reafirman el sentido verbal.

5.11. LA PLÁSTICA EN LA EDUCACIÓN

Una vez dado a conocer el papel y rol de la plástica en el transcurso histórico, así como también su factibilidad y practicidad en la ópera social, es importante poder vincular a este espacio con la educación. Sin olvidar que el sentido de la propuesta está vinculado con los aprendizajes no tradicionales y de complementariedad en la educación formal. Para abordar una primera idea de la plástica en la educación se podría decir que su beneficio se centra en el desarrollo de potencialidades tempranas en los niños con una fuerte vinculación de sus hábitos y conductas sociales.”La educación plástica en el círculo infantil y la escuela primaria, con el fin de lograr el desarrollo en ascenso, de las habilidades, hábitos y capacidades de los niños, la adaptación de sus manos al manejo correcto de los utensilios y materiales propios de la plástica, el desarrollo de sus coordinaciones motores finas, de su control muscular y óculo motor necesarios en la vida”²³⁸.

Dentro de la plástica hay que considerar el avance de una cultura visual y sensorial, desplegando así una adecuada expresión gráfica con sentido hacia la apreciación y creatividad de los niños. Esto además constituye la adquisición de otros nuevos conocimientos, extraescolares, sensibilidad, actividades prácticas y conducta bien entendida el momento de trabajar, ya sea de forma individual o grupal. Hay que destacar que esta conducta no debe malinterpretarse a un sentido de disciplinamiento o adoctrinamiento, sino más bien a una creación de hábitos como el ordenamiento y convivencia en un clima o ambiente agradable. “De este modo podemos decir que el concepto de educación estética es muy amplio y sus medios y fuentes abarcan todos los campos de la vida humana, derivados de esas relaciones con la naturaleza y el trabajo a través de la actividad”²³⁹

²³⁸ Varios autores, Metodología de la educación plástica en la edad infantil, Editorial pueblo y Educación, Tercera Reimpresión, La Habana, 2002, p. 1

²³⁹ Op cit p. 5

Además el aporte de la plástica en la educación y otros espacios de la vida proporciona en las personas un criterio, “gusto”, sensibilidad, actitud creadora y ética con relación al trabajo, al estudio y relaciones sociales, institucionales e interpersonales. “Tiene como objetivos y tareas dos aspectos fundamentales encaminado uno al desarrollo de la capacidad de percibir, sentir, comprender y amar la belleza del medio circundante y en las obras artísticas.”²⁴⁰ El desarrollo de gustos, sentimientos estéticos está en la plano del arte puro, a nivel de otras esferas de la vida como la conducta social, ética, protagonismo, sensibilidad, criticidad, entre otros puntos relacionados al entorno emocional y colectivo.

“La educación artística es la manera de introducir, en el proceso de creación al individuo para favorecer desde los puntos de vista teórico y práctico el desarrollo de estas potencialidades en el hombre fundamentalmente en el caso que nos ocupa en el niño desde su más temprana edad”²⁴¹ Este espacio se basa en el apoyo o complementariedad que se brinda a cada una de las áreas. Ya se refirió que para que el área del lenguaje haya tenido un desarrollo, el dibujo es primordial en los primeros años del infante para el desarrollo de la motricidad fina, consiguiendo así actividades en relación de hábitos, habilidades y capacidades.

Durante gran parte del trabajo se destacó a la plástica como un espacio para la expresión, liberación de ideas y emociones, además del carácter social que puede tener para transformar el entorno y hacerlo mejor. “La educación artística se lleva a cabo mediante variados medios de expresión que son la educación plástica, la educación musical y danzaria, el teatro y la literatura, que se desarrollan en el proceso docente y en actividades extradocentes y extraescolares.”²⁴² Es interesante enfatizar cada uno de los beneficios de la plástica en la educación para la vida, donde se ve a esta como una práctica experimental, vivencial e innata del ser humano. En la parte introductoria ya se hizo referencia que el hombre plasmaba y expresaba sus emociones, ideas, inconformidades a través del arte rupestre que no necesariamente se encasillaba en un aprendizaje conceptual de conocimiento formal y ahora ligado en el siglo XXI, a términos como el curricular.

²⁴⁰ Op cit p. 6

²⁴¹ Op cit p. 12

²⁴² Op cit p. 13

“La educación plástica esta relacionada con todo lo que los niños conocen, les agrada, aprenden, practican, experimentan y sienten en todos los momentos de sus vida, tanto en el hogar como en la escuela.”²⁴³ Vale destacar la correlación y concatenación que tiene la plástica con otras asignaturas como: la historia, arte, lenguaje, música entre otras. Es primordial subrayar un ejemplo: cuando el niño todavía no sabe leer y toma contacto con un libro lo primero que le llama la atención es la portada. La ilustración que la llama *dibujito*, puede significar mucho para despertar el interés de los próximos lectores, he aquí la vinculación con la literatura, espacio que también se trabajará en la ópera social.

Por medio de estas premisas, prácticas, el niño y la ópera social, tienen gran alcance y espectro como: una educación holística e integradora y completa, que integra aprendizajes formales y tradicionales, y vincula cada una de las artes; para que el individuo se apropie del mundo que lo rodea. Tanto en la plástica como en otras áreas, es significativo vincular la metodología de la ópera social en las primeras edades del aprendizaje, es decir la nocional y la propocional que comprende en el sistema educativo el nivel de preescolar y en el segundo caso nivel básico, que discurre en edades de 4 a 12 años. Esto responde a que en dichas edades la asimilación y comprensión de los alumnos tienen mayor retentiva, cognición, tanto en relación de aspectos del aprendizaje en la introyección, proyección, nominación, caso contrario de los niños más grandes en el nivel de la proposición, ejemplificación, codificación y decodificación de los contenidos.

Muchas veces debido a factores externos como: patologías, daños cerebrales, o psicológicos, conductas, comportamientos, ambiente social, el niño no puede tener un óptimo desarrollo en la educación tradicional, por tal motivo se pretende brindar un nuevo espacio educativo de complementariedad a través de nuevas posibilidades que desarrollen sus destrezas, intereses, y campo en donde estos se desenvuelven.

5.12. ÓPERA

En este último capítulo, en primer lugar es importante puntualizar, ciertos conceptos, con la idea de ir delimitando la definición en relación al campo en donde se pretende

²⁴³ Op cit p. 16

aplicar. En los tres anteriores capítulos se ha explicado la importancia de las inteligencias múltiples, pedagogía del arte y métodos no tradicionales de educación, ligado a las tradiciones y saberes populares, por lo que en este punto es menester comprender ciertos conceptos ligados a fundamentos teóricos eurooccidentales. Para en un segundo momento poder explicar el significado de lo social en la ópera, para su aplicación y ejecución en un próximo momento.

La ópera en términos generales es un drama cantado con acompañamiento instrumental, que se representa en un espacio teatral frente a un público. Dentro de la ópera se combinan las artes de canto solista y coral, declamación y baile, además de una estructura desarrollado por un literato y compositor a la vez. La primera representación de una opera se conoció en el año de 1597, dicha obra fue “*Dafne*”, escrita por *Jacopo Peri*, para un círculo de humanistas letrados florentinos. Más adelante a mediados del siglo XVII, se desarrolla y alcanza un gran apogeo en Italia, para luego difundirse a lo largo de Europa. Por otro lado la *opera tradicional* es un drama con elementos típicos del teatro; como escenografía, vestuario y actuación, la diferencia es que su libreto es cantado y los cantantes son acompañados de un grupo musical, que en algunos casos puede ser una orquesta sinfónica total.

La ópera representa la expresión máxima del arte, ya que reúne gran parte de las disciplinas artísticas, en el caso de la opera social se trabajara: teatro, música, literatura, plástica y expresión corporal. La ópera desde su concepción fue elaborada hacia los sectores más prominentes de la sociedad, y salvo en el caso de *Amadeus Mozart*, no fue expuesta hacia los sectores populares, no esta por demás destacar que en aquellos tiempos el arte era una práctica de los sectores elitistas y dominantes. La ópera social pretende hacer una ruptura de aquella tradición, para liberar y democratizar a las artes en torno a una mayor comprensión de la sociedad, uniendo elementos de la oralidad, tradición popular, identidad, cultura local, entre los más importantes, tomando como énfasis el aparato escolar. Tomando en cuenta este análisis, la idea de ópera social se basa en una conjunción de las artes, como el fundamento de la ópera tradicional hacia sus inicios. La diferencia radica en el mejoramiento de la recuperación de la vivencia, experiencia, y sabiduría popular.

5.13. TRADICIONES

En su más amplio sentido tradición es aquello que una generación hereda de sus anteriores y por considerarla valiosa lega a la siguiente. Se cree tradición a los valores, creencias, costumbres y formas de expresión artística propias de una comunidad, en especial de aquellas que se transmiten por vía oral. Sin embargo que una tradición se mantenga depende de su capacidad para renovarse cambiando en forma y fondo para seguir siendo útil. Los pueblos de esta zona del mundo son eminentemente tradicionalistas, basta ver la gran cantidad de fiestas y homenajes que se realizan a lo largo del año. Estas tradiciones se han juntado con las que han traído los colonizadores, producto del mestizaje, plasmándose en el carácter religioso. Dentro de la concepción de tradición sobresale la expresión artística por vía oral, es precisamente una de las características de los pueblos andinos, que si bien alcanzaron un notable desarrollo, no se ha conocido que hayan alcanzado la capacidad de poder transmitir sus ideas en su totalidad de forma escrita. (Este último fenómeno conocido como oralidad) Es por tal razón que las personas de ésta parte del mundo son eminentemente orales, y que siguen siéndolo a pesar de la aculturización.

La búsqueda del mejoramiento de la educación a razón de la pera social, rescata el valor del legado histórico, tradiciones y costumbres de la región, para poder aplicarlos en programas educativos, para conseguir una comunicación directa y eficaz que llega a los receptores y educandos y no se diluya, porque se deja de lado procesos que no tienen ningún sentido con las verdaderas tradiciones. Dentro de las tradiciones hay que mencionar tres definiciones fundamentales como son: la leyenda, fabula y costumbre, que se insertan dentro de esta categoría. Al hablar de una leyenda se concuerda que es una narración oral o escrita que generalmente quiere hacerse pasar por verdadera o fundada en la verdad o junto con elementos de la realidad. La leyenda se transmite de generación de generación añadiéndole o suprimiéndole elementos.

De la fábula se dice que es un relato breve de ficción, protagonizado por animales que hablan con intención de crear un carácter ético llamado moraleja, que busca mediante el ejemplo la crítica social. Las fabula aparecieron en la época greco-romana, por los pedagogos para que aprendan conducta ética a los niños que

educaban. Las fábulas constituyen herramientas didácticas para ayudar a grabar en la mente ideas y pensamientos morales de modo inolvidable.

Las costumbres constituyen componentes de la cultura en los sistemas de acción como adaptación instrumental y por tanto parte de la estructura social en el funcionalismo. De forma general se dice que si tiene buenas costumbres o malas costumbres, las primeras reciben la aprobación social, las segundas no tienen esta aprobación y en ocasiones se promulgan leyes para tratar de cambiar las conductas. Tanto las leyendas, fábulas y costumbres incluidas dentro de las tradiciones son parte del proceso educativo de los seres humanos. Si se niega este proceso y no se lo considera como parte de la pedagogía se corre el riesgo de perder el rumbo en la cosmovisión propia.

La ópera social no puede buscar alejamiento y propone que todas estas manifestaciones se vinculen para la complementariedad del sistema formal, revitalizar los procesos de identidad y cultura. Es vital destacar que las prácticas propias de la cultura están repletas de mensajes, contenidos, y conocimientos

5.14. LA IDENTIDAD EN LA ÓPERA SOCIAL COMO FORMA DE REAFIRMAR LAS TRADICIONES LOCALES

Se podría decir que a través del ejercicio de la ópera social y de cada una de sus áreas a trabajar: literatura, música, teatro, expresión corporal, dibujo, se consigue abordar contenidos locales que de alguna forma ayudan a revitalizar y tomar en cuenta los contenidos propios del país. Así se tiene casos y ejemplos en cada una de áreas, en la literatura la narrativa indigenista con uno de los exponentes: el escritor ecuatoriano Jorge Icaza y su obra más representativa Huasipungo. En el caso de la música se podría potenciar estilos propios como el alabazo, el pasacalle, el sanjuanito, la tonada, aires típicos, entre muchos otros.

El caso de la expresión corporal, los danzantes y bailes en cada una de las regiones del país, en la Sierra danzas indígenas y en la Costa bailes tropicales como el baile de la marimba. En el teatro se ha visto fuertemente vinculado y constituido en los últimos tiempos a través de la tradición y obras literarias provenientes de la literatura

local. Los temas que se han venido trabajando tienen una gran importancia a nivel de la denuncia y los procesos sociales. Temáticas como: lo indígena, la explotación económica, la crítica a la colonialidad y el poder, ente otros puntos iguales.

El papel de la plástica como espacio artístico ha tenido una fuerte influencia y promoción desde espacios como la pintura. Tal es el caso de una nueva construcción y consolidación de una corriente o escuela al mundo, que nace en el Ecuador: la pintura indigenista. Sus exponentes ya tienen lugar hace muchos siglos con la escuela quiteña, representantes: como Miguel de Santiago, Nicolás Goribar, Manuel Chili “Caspicara”, entre los mas importantes de la época y en épocas no tan lejanas los trabajos y producciones de los autores como: Oswaldo Guayasamín, Eduardo Kigman, Gonzalo Endara Crown, entre los más importantes.

Lo importante de la identidad en el arte es que genera un escenario hacia la construcción de nuevos procesos etnoculturales, revitalación de las tradiciones, costumbres, tendencias artísticas, y otros nuevos procesos cotidianos, que de alguna forma generan aspectos como: la alteridad y la mirada del otro. En el arte siempre se consolidan nuevos repertorios artísticos culturales. “Esto se evidencia en la actitud valorativa que puedo tener frente al otro: lo veo como igual.”²⁴⁴

Hay que comprender un nuevo concepto *la diferencia*, concepto que viene trabajando temas como: lo diverso, repertorios culturales, pluralidad, que se relacionan con el arte y la cultura. Se tiene también la construcción simbólica importante dentro de la cosmovisión andina, recordando que las tradiciones, costumbres y prácticas artísticas han tenido un carácter funcional del arte y un sentido ritualístico en las producciones. La noción vital dentro del juego y el papel de la identidad es vincular todos estos procesos a través de cada una de las áreas, para de esta manera articular cada uno de los rasgos comunes de los grupos humanos en especial de este país. “La noción en si la constituye una comunidad de sujetos sociales que comparten una serie de rasgos socio culturales comunes, como lengua,

²⁴⁴ GUERRERO, Patricio, “Dimensión de la identidad” Copias de Comunicación y diversidad”, p.109

costumbres, creencias valores, religión. Es decir ethos compartido además de símbolos y organización”²⁴⁵

La cultura y su apoyo en el arte constituyen una forma que puede exponer y sacar a flote emociones, mediaciones personales, como prácticas a nivel de una colectividad, expresiones de un pueblo, una nación, traducidas en términos de la identidad, costumbres, tradiciones. La música expone –en el caso ecuatoriano- la condición, vivencia y realidad de los indígenas o grupos asentados en la Sierra con estilos como el San Juan, el albazo, las tonadas, los yumbos, que además responden a una condición ambiental. En los grupos que se han asentado en la Costa los ritmos tropicales, como: la marimba, andarele y cumbia. Con este ejemplo se puede demostrar como el arte responde a una forma de reafirmar la identidad

5.15. CREACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS ALTERNATIVOS DE EDUCACIÓN PARA EVITAR LA VIOLENCIA

Al momento de llevar a cabo la idea de promover un nuevo modelo educativo y espacio de aprendizaje artístico, complementario a la educación formal por medio de la opera social, se pensó en una alternativa que vinculara a clases desposeídas, minorías y a aquellos individuos que por razones ajenas a su voluntad tienen que delinquir y estar relacionados con procesos asóciales. Es por eso la creación de este nuevo espacio para promover el desarrollo y que de alguna manera el individuo le sirva como forma de rehabilitación y de reinserción al sistema social, promoviendo así el desarrollo. Alejando al individuo de la violencia, a la vez que se explota en este sus destrezas y habilidades para de esta manera proporcionarle de herramientas para la competitividad y demanda del sistema. Así no solo se evitara estar en contacto con la violencia y procesos asóciales, sino que se buscara un equilibrio, saneamiento social a nivel afectivo, es decir contribuir hacia mejorar la calidad de vida. “La violencia afecta cada vez mas ámbitos de la vida social; el trabajo, la familia, la escuela y por esta razón se ha convertido en uno de los factores que mas deteriora la habilidad y calidad de la vida de la ciudad.”²⁴⁶ Hasta cierto punto la violencia es generada y producida por las instituciones. Es por eso una vez más que se pretende

²⁴⁵ Op cit p. 111

²⁴⁶ CARRION, Fernando, “De la violencia a la convivencia ciudadana” Compilación del texto de Antropología urbana de la Universidad Politécnica Salesiana, Quito, 2002, p. 68

consolidar este nuevo espacio, que tiene como ejes metodológicos la comunicación para el desarrollo, metodología no tradicional, a partir de la pedagogía del arte y la ópera social, para es necesario ir concretando este nuevo de socialización. “Es necesario repensar, redefinir y fortalecer los espacios de socialización fundamentales de la sociedad urbana latinoamericana: la familia, los medios de comunicación, la ciudad.”²⁴⁷

La creación de este nuevo espacio no solo responderá a la idea de lugar físico o material, sino mas bien de lugar como espacio que es distinto, es decir una instancia donde el individuo se sienta amparado, una trinchera donde se genere ideas, se pueda aprender, participación social, organizar, socializar o simplemente tener un espacio de pertenencia encaminadas a la autorrealización intereses comunes. “Así como la creación de nuevos “lugares” y mecanismo institucionales para la solución de conflictos de pedagogía para la convivencia la comunicación y la expresión de sentimientos.”²⁴⁸

5.16. EL TRABAJO COMO RESULTADO DE LA EDUCACIÓN

Una de las metas a mediano y largo plazo sin duda es el de que varios participantes que se han vinculado en este proyecto, puedan mejorar su calidad de vida a nivel afectivo y personal, y que de alguna forma se inserten en los procesos laborales. No solo con la idea de que la persona produzca bienes para su subsistencia, sino sobretodo para su autorrealización, ya que de esto también dependerá un ordenamiento y mejoramiento en la convivencia de las personas. El trabajo constituye una forma de dignificar a las personas mediante él, estas son capaces de mejorar su realidad. “El trabajo constituye para cada uno su propia realización, es decir lo ayuda a descubrir su propia identidad. En todo proceso del trabajo el hombre se manifiesta y que confirma como el que domina, mediante el trabajo el hombre no solo transforma la naturaleza adaptándola a la propia necesidades, sino que se realiza así mismo como hombre, es más, en cierto sentido se hace más hombre”²⁴⁹. El trabajo en si debe estar en función del individuo y la comunidad hay que recordar

²⁴⁷ Op cit p. 78

²⁴⁸ Ibidium p. 78

²⁴⁹ ROJAS, Sergio y otros, Op cit, p. 91

este último no es un ente aislado, sino que tiene a través de esta actividad vínculos culturales, históricos y productivos. Hasta cierto punto muchas de las veces la persona necesita por no decir depende de otras personas. El trabajo es importante a medida de una adecuada remuneración, sino que a partir de este el sujeto puede concretar sus aspiraciones, anhelos, metas, genera procesos participativos de interrelación, además de un equilibrio, subsistencia y mejoramiento de su calidad de vida. “El trabajo, tanto en el sistema capitalista, como en el régimen tenga el primer puesto y este siempre sobre el capital y sobre la propiedad. Porque el trabajo es expresión de la persona, y la persona ocupa el primer lugar y esta sobre el capital y sobre la propiedad, la sociedad y el estado.”²⁵⁰

5.17. EL ARTE Y LA EDUCACIÓN COMO UN PROCESO DIALÉCTICO

Para hacer un abordaje con relación al arte y la educación de la dialéctica es importante puntualizar y conceptualizar este último término ya que desde la confrontación ha tenido muchas definiciones y acepciones. El término dialéctica puede definirse como un proceso altamente dinámico que está atravesado por varios cambios, que responden a necesidades coyunturales del sujeto. No es de forma aleatoria que se ubica este concepto en el desarrollo de la propuesta ya que el arte y la educación son procesos altamente dinámicos y cambiantes, a los que hay que estar atentos, dado que de estos dependerán los procesos y roles históricos. Así por ejemplo en razón de los objetivos de la ópera social se debe comprender que el papel de la educación popular permanente en el contexto de los años 60 y 70 respondía a una lógica agraria, que hoy no tendría la misma funcionalidad.

Otro ejemplo está en la pintura indigenista, la cual respondió a un determinado contexto histórico, sus procesos, sistema político, social. Finalmente se tiene otra muestra que se ajusta más a la razón de ser de este trabajo: la ópera, que en sus inicios tenía como fin producir ideas, emociones artísticas y exponer, y promocionar sus lógicas mercantilistas. Este fenómeno es un proceso dialéctico y a partir de esta propuesta obtendrá una transformación en función de nuevos actores sociales. Su sentido ya no solo será exponer ideas, sentimientos estéticos y promocionar, sino más un espacio para el aprendizaje, el trabajo, la discusión, la confrontación, la

²⁵⁰ Op cit p. 95

participación, la solidaridad, el protagonismo entre otros muchos aspectos orientados a la construcción de la vida pública. En este proceso tiene que haber una interrelación y fluidez. “También en Simmell encontramos esa certeza de que en la sociedad moderna las relaciones entre las cosas estás sometidas a fluir constantemente.”²⁵¹

La dialéctica esta estrechamente relacionado con la sociabilidad, e interacción e interrelación, pues los procesos son gestados en la sociedad para los individuos. “El interaccionismo simbólico pensaba a contemplar los seres humanos como actores que establecían y reestablecían constantemente sus relaciones mutuas, modificándolas, o limitando de ellas, en función de las exigencias de cada situación.”²⁵²

En el arte, quienes transforman su calidad son los actores sociales, todo esto en función de la crisis institucional, de esta forma el individuo debe ir postulando protagonismo, gestando así sus propios procesos, en razón a una no dependencia. No hay que olvidar que la dependencia ha sido uno de los males históricos que ha tenido la educación en este país. No es posible estar sentando y cruzar de brazos esperando que las cosas lleguen por si solas. “La vida social era entonces concebida como un proceso mediante el cual los actores resolvían colectivamente los problemas modificando la naturaleza y la persistencia de sus soluciones”²⁵³.

La dialéctica en la educación y ópera social debe ser entendida como la acumulación de conocimiento desde una perspectiva del aprehendizaje, la cultura, el saber popular y las tradiciones. “Las totalidades no son fácilmente aprehensibles, ni por intuiciones, ni por complejos sistemas analíticos y ambas formas de abstracciones pueden denotar nuevas concepciones, nuevos desarrollos conceptuales y nuevas visiones de la realidad que reorienten oficialmente las prácticas”²⁵⁴.

Finalmente hay que describir a la dialéctica, a la educación y a la ópera social con importancia en la obtención de fuentes para el conocimiento del aparato escolar y otros aprendizajes para la vida. Es por eso que esta propuesta siendo realista se ajusta

²⁵¹ s/a, “De la violencia a la convivencia ciudadana” Copilacion del texto de Antropología urbana de la Universidad Politécnica Salesiana, Quito, 2002, pag 83

²⁵² Op cit p. 84

²⁵³ Op cit p. 89

²⁵⁴ Op cit p. 97

más bien a un proyecto de carácter complementario. Sería demagógico decir que de un día para otro se pueda sustituir el actual sistema de educación; que si bien es cierto tiene muchas deficiencias, tiene otros puntos que contribuyen a la formación instrumental del educando. “En todo caso la cultura, el saber, las experiencias artísticas populares y también las ideas científicas deben ser vistas como objeto de investigación, como estrato objetivado de la realidad humana, cuya comprensión requiera algo más que empatía y toma de posición pues también pasa por develar estructuras profundas que no sean materia de expresión directa.”²⁵⁵

5.18. VINCULACIÓN DE ESTE MODELO CON LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

Es importante tomar en cuenta dentro del modelo de las inteligencias múltiples la creación de nuevos espacios como: programas educacionales, espacios de propuestas, al igual que la vinculación de la propuesta artística metodológica de la ópera social. A partir del arte se puede hacer viable el desarrollo de cada una de las inteligencias, aunque de alguna manera se trabaje independientemente de las áreas y disciplinas, sin olvidar que uno de los fines es potenciar en cada individuo sus habilidades y destrezas, para de esta forma no caer en pérdidas de tiempo, enseñando contenidos los que no responden a la necesidad y los logros personales. A manera de ejemplo práctico cotidiano se puede ver como muchos niños sufren aprendiendo materias, contenidos, poco entendibles y viables desde sus potenciales cognitivos y destrezas.

A manera de reforzar la idea en esta parte, viene al caso dejar puntualizado las ideas bases de cómo este modelo de inteligencias se aplica en la praxis del espacio artístico.

²⁵⁵ Ibidim p. 97

Tabla No. 2

**Vinculación de las inteligencias múltiples con
el desarrollo de las destrezas en el arte**

Literatura	Teatro	Música	Plástica	Expresión Corporal
<p>Manejo de la Inteligencia Lingüística a través de contenidos como: poesía</p> <p>Cuento, leyenda, gramática, ortografía, tradición, fábula, entre otras.</p> <p>Inteligencia espacial. A simple vista lo primero que nos cuestionamos es como interviene esta inteligencia. Cuando recreamos una historia casi siempre nos ubicamos e imaginamos lugares que antes ni siquiera</p>	<p>Inteligencia Lingüística</p> <p>Explicando desde el campo práctico esta capacidad es importante ya que el diálogo, las palabras, conversación y le guión en si son parte fundamental del desarrollo de esta práctica.</p> <p>Inteligencia Musical</p> <p>Casi siempre el actor necesita la coordinación de tiempos, duración de la respiración en sus diálogos, movimientos corporales, gestuales, silencios, y otras formas de complementar el ejercicio</p>	<p>Inteligencia Lingüística</p> <p>Sin duda uno de los aportes más completos que ha tenido la música es la creación de nuevos códigos lingüísticos que brindan no solo una comprensión, sino también una significación a esta área. Así tenemos la utilización de formas musicales como las notas musicales en el pentagrama.</p> <p>Inteligencia Musical</p> <p>Aunque parezca redundante la inteligencia musical se explica en esta capacidad</p>	<p>Inteligencia Lingüística</p> <p>No es necesario que existan palabras para poder expresar ideas, conceptos y emociones y más aún cuando la imagen ha reemplazado a la palabra.</p> <p>Inteligencia Musical</p> <p>Se dice que la plástica es música congelada, no olvidemos que sus rasgos iniciales constituyen formas de ritmo y dinámica.</p> <p>Inteligencia Matemática</p> <p>El ritmo que</p>	<p>Inteligencia Lingüística</p> <p>Al igual que en el caso de la plástica no todo lo que comunica son palabras, en este caso un movimiento puede decir más mucho que un mensaje verbal o escrito.</p> <p>Inteligencia Musical</p> <p>Desde el inicio de la danza o el baile como formas de expresión corporal, se ha visto vinculado con la música, y ésta última con el baile, en muchas veces en el ejercicio de la expresión corporal se respalda con la</p>

estuvimos.	dramático.	a través de	utilizamos en la	obra musical.
Inteligencia	Inteligencia	elementos como el	capacidad musical,	Inteligencia
Kinésica, no	Matemática	timbre, la	constituye una	Matemática
siempre es		intensidad,	forma numérica y	
necesario percibir	Los tiempos, el	duración, altura,	abstracta de plasmar	Es un requisito
el movimiento de	saber contar,	ritmo, silencios y	objetos en cualquier	previo al estudio de
una forma	marcar, esperar el	notas mismas, sin	superficie.	cualquier
material o	turno, simplemente	dejar a un lado		
concreta, a través	saber cuantos pasos	otros elementos.	Inteligencia	
de la narrativa, la	tiene que dar y	Inteligencia	Espacial	expresión de baile,
imaginación	cuantos no	Matemática.	La imaginería	el saber contar,
podemos percibir	constituye una	Para que la música	Es uno de los	marcar, responder a
este movimiento,	forma clara de esta	pueda expresarse	conceptos	los silencios para
llamado en este	capacidad.	en su más amplia	elaborados por el	coordinar una obra,
espacio campo		magnitud debe	metalenguaje de la	coreografía, ballet,
semántico.	Inteligencia	cumplir	plástica el cual pone	o danza popular.
	Espacial	condiciones	a prueba como un	Inteligencia
Inteligencia		básicas para su	pintor en este	Espacial
Interpersonal	El saberse ubicar	ejecución en torno	ejemplo puede	Similar al ejercicio
	en el espacio,	a tiempos,	plasmar en una obra	del teatro un
La literatura es	tarima, teatro o	duración, silencios	un lugar, el cual ni	bailarín, debe
una de las formas	situación devela la	y otros sistemas	siquiera pudo haber	conocer y ubicarse
más directas para	importancia de esta	numéricos que	estado, menos	en el espacio en
evocar el	práctica.	determinan el	haberlo conocido.	donde expondrá su
sentimiento, la	Inteligencia	mensaje de esta		arte.
emoción, la	Espacial	práctica.	Inteligencia	Inteligencia
conciencia, crítica,		Inteligencia	Interpersonal	Kinésica
inconformidad o	Sin duda el	Espacial	Como destacamos	
propuesta, este	movimiento la		en el marco teórico	Los movimientos
manejo es partir	acción, la	Al igual que en el	el dibujar, hacer un	constituyen parte
de la mediación	expresión, a través	caso del teatro	garabato constituye	importante en esta
personal de	del acto dramático	para un músico es	una necesidad muy	
mismidad o	representa una de	importante el	personal, casi	área, hasta el más
evocación hacia	las competencias y	reconocimiento y	terapéutica, no	mínimo
uno mismo.	destrezas más	ubicación del	olvidemos que el	movimiento del
	importantes de esta	lugar en donde	ser humano primero	dedo del pie ejerce
Inteligencia	área.	tocará, de esto	dibuja antes que	influencia en el
Intrapersonal				

<p>La retórica es uno de los ejemplos más claros en el cual uno puede persuadir, convencer o influir a un grupo de personas es por eso que aquí se maneja el carácter de lo intrapersonal.</p> <p>Inteligencia Musical esta se puede comprender desde el ritmo que evocan las palabras, sílabas, rimas. Siempre cuando hablamos mantenemos un ritmo y una entonación.</p> <p>Inteligencia Matemática</p> <p>De una forma ligada a la anterior capacidad, ya que en las palabras como en otras formas de comunicación mantenemos tiempos y duración en los códigos que</p>	<p>Inteligencia Interpersonal</p> <p>Coincidiendo con las otras áreas el arte constituye una de las formas completas de evocar y representar los sentimientos interiores, así se cumple esta premisa del manejo de la persona o el individuo,</p> <p>Inteligencia Intrapersonal</p> <p>El poder expresarse, manifestarse hacia los públicos constituye uno de los más grandes ejercicios de la influencia a las demás personas que tiene un actor teatral.</p>	<p>depende la calidad que este pueda ofrecer a sus espectadores.</p> <p>Inteligencia Kinésica</p> <p>Desde el momento del aprendizaje esta capacidad es importante ya que se ve vinculada en factores de la técnica y ejecución ligados a algunos aspectos como la coordinación, interpretación, percepción, motricidad, entre otras similares condiciones.</p> <p>Inteligencia Interpersonal</p> <p>Para algunos autores la música expresa uno de los sentimientos más sublimes de un individuo hacia un grupo humano. Muchos de estos artistas expresan por medio de sonidos lo que por</p>	<p>pueda escribir.</p> <p>Inteligencia Intrapersonal</p> <p>Situándonos en el caso de la pintura es uno de los propósitos exponer las obras de un autor hacia un público, no solo para venderlas, sino para ejercer crítica, satisfacción o simplemente interés.</p>	<p>acto de expresar y exponer el trabajo del cuerpo.</p> <p>Inteligencia Interpersonal</p> <p>El cuerpo como unidad de la persona ha sido desde tiempos remotos un canal para evocar y expresar ideas y emociones, y más aún de la práctica del baile que para algunas culturas constituye una forma de ritual.</p> <p>Inteligencia Intrapersonal</p> <p>Esta explicación se reduce a que todo acto artístico bien orientado y plasmado ejerce influencia en las demás personas. Esto responde además a que cada individuo se identifica con este espacio, dado que es propio del entorno natural y cotidiano de todas</p>
---	--	---	---	--

trasmítimos.		<p>las palabras no pueden.</p> <p>Inteligencia Intrapersonal</p> <p>Entre de un músico se ha considerado como introvertido, pero esto no significa que por el ritmo y el poder de la música, muchas personas se vean afectadas o conmovidas por este tipo de arte.</p>		las personas.
--------------	--	---	--	---------------

Fuente: Revista Diners, septiembre de 2006

Autores: Andrés Hermann, Jorge Iñiguez

Es pertinente hacer una síntesis acerca de la crítica a la teoría de las inteligencias múltiples y su relación al aporte que involucra a la pedagogía del arte y ópera social con el fin de que el individuo pueda explorar y desarrollar cada una de sus capacidades, destrezas, y tipos de inteligencias. “Algunos individuos desarrollan determinadas inteligencias en mayor grado que los demás; pero todo individuo normal debería desarrollar cada inteligencia en cierta medida, aunque solo tuviera una oportunidad modesta para hacerlo.”²⁵⁶

Con esta función antes expuesta se saca como conclusión el carácter de los diversos papeles y funciones que debe tener una educación hacia una equidad de orden social. Si bien es cierto el tratamiento en este capítulo es de manera personal, siempre se esta buscando una vinculación e integración de todos los sectores. Regresando al tratamiento de las inteligencias múltiples se quiere un no a las competencias

²⁵⁶ GARDER, Howard, Op cit, pag 328

intelectuales como procesos de pensamiento cerrada en la racionalidad cognitiva. Se puede llegar así a mejorar un saneamiento mental que involucra una metodología de aprendizaje terapéutica como uno más de los ejes transversales de esta propuesta, que vincula a los demás sectores de la sociedad, por intermedio de motivación y atención como un punto que trabaja el arte dentro de su sistematización. “Un joven puede estar muy motivado a convertirse en músico y desplegar capacidades soberbias de atención relacionadas con la práctica instrumental, mientras que no da muestra de mayor motivación, ni atención en otras esferas de la vida.”²⁵⁷.

El sentido que se busca es que a partir del arte y la ópera social se logre la apertura de otras nuevas habilidades y aprendizajes como: el sentido común, la creatividad, la experimentación, composición e inquietudes. De esta forma se esta consiguiendo trabajar conocimientos no tradicionales, además se busca adentrar en el entorno afectivo, mejorar el autoestima, confianza, entre otras capacidades de similar característica. Regresando con los conocimientos no tradicionales, se tiene enmarcada la capacidad lingüística, el entender las metáforas y analogías, que no siempre responden a la relación con la narrativa, sino también al proceso comparativo con el nivel de vida cotidiano. “El individuo con fuertes habilidades lógico matemáticas puede estar en posición favorable para discernir las metáforas aunque no por fuerza para juzgar su valor.”²⁵⁸

En el lenguaje el poeta discrimina muchas analogías y metáforas, categorías semánticas al igual que un pintor por medio de sus sistemas de representación simbólicos.

5.19. SOCIALIZACIÓN DE LAS INTELIGENCIAS

Uno de los puntos importantes de este estudio es la comprensión del mundo simbólico en el arte; su manifestación esta dada dentro de la cultura, sus símbolos, códigos, sistema de tradiciones y significados, la pintura desarrolla una premisa del autor. “Así una pintura abstracta o representativa, pude transmitir estados de ánimo, tristeza, triunfo, enojo o depresión, aunque la pintura tenga colores que evoquen otras

²⁵⁷ Op cit p. 327

²⁵⁸ Op cit p. 341

emociones”²⁵⁹ La función expresiva es uno de los puntos trascendentes que servirán como eje metodológico de la pedagogía del arte en contribución de la propuesta ha validarse. “Al incluir esta importante función expresiva dentro del armamento de un símbolo podemos hablar acerca de la gama total de los símbolos artísticos desde sinfonías hasta bailes campiranos de cuadrillas, desde esculturas hasta garabatos, todos los cuales tienen el potencial para expresar estos significados connotativos.”²⁶⁰ Por otro lado el aporte de números y otros símbolos abstractos que desarrolla la inteligencia matemática y la musical a través de sus códigos patrones, movimientos, como la partitura. Ya se había hablado de la correlación de las áreas del arte, de la aplicación de las inteligencias, que se va a poder distinguir en la siguiente cita con la relación de la competencia espacial. “Existen varios mapas, diagramas, claves, sistemas notacionales, musicales o de danza, cada uno de los cuales fue diseñado para captar los puntos destacados de un despliegue simbólico.”²⁶¹

Sin duda cuando se topa estos puntos se tiene que hacer en el analizar el contexto cultural, ya que todas estas manifestaciones se gestan en este espacio o sistema de representaciones, junto a los espacios laborales de profesiones técnicas y artísticas-prácticas. “Así el individuo en nuestra sociedad con habilidades espaciales bien desarrolladas podría terminar siendo ingeniero o arquitecto, de igual manera artista o escultor. Así mismo, el individuo con habilidades interpersonales bien desarrolladas podría terminar siendo profesor o trabajador social, clérigo o mago.”²⁶²

Con esta premisa se busca destacar el aporte de las inteligencias múltiples en este modelo, desde la perspectiva de lo cognitivo ligado a lo laboral para la capacidad de resolver los diferentes problemas de la vida. Esta capacidad puede ayudar a un profesional, pero el razonamiento, el juicio, el razonamiento, las destrezas, no se consiguen solamente con lo formal. “Así parece obvio que un abogado será bien servido si tiene inteligencias lingüísticas, lógica e interpersonal altamente desarrolladas.”²⁶³

²⁵⁹ Op cit p. 350

²⁶⁰ Ibidim p. 350

²⁶¹ Op cit p. 359

²⁶² Op cit p. 366

²⁶³ Op cit p. 367

Dentro de la concatenación de las inteligencias en especial con este modelo educativo hay que discurrir el potenciar cualidades con relación al ámbito de las habilidades, perfiles y destrezas que tiene cada persona, en función y favor de sus intereses y aptitudes. “El individuo con habilidades lógico matemáticas y espacial fuertemente desarrolladas tiene los dones para convertirse en físico; las habilidades lógicas pueden tener relativamente más importancia para el individuo con orientación teórica; las habilidades espaciales, para el científico experimental. El individuo que posee estas habilidades junto con una combinación de destrezas lingüísticas y sociales podría ser un administrador ideal de un gran laboratorio científico.”²⁶⁴ Hay que tener en cuenta que el aporte de las inteligencias múltiples junto a la práctica de la educación generará un mejoramiento, como también deberá involucrar una alta responsabilidad social. “Me interesa las maneras en que se pueda emplear la teoría de las inteligencias múltiples para informar y quizá para la educación, cuidado infantil y desarrollo humano.”²⁶⁵

Las escuelas deberían asumir el papel de valorar todas estas capacidades, y no solo desde de la manipulación mental que aparece en el aparato escolar. Así se tiene un ejemplo reproducido con relación a la inteligencia lingüística (modo correcto de hablar) y lógica matemática (en función de acumular capital para el mercado). Con esto se pretende destacar la deficiencia que tiene el sistema educativo actual en lo que se refiere valorar adecuadamente estas capacidades hacia un individuo con grandes potenciales para la vida. “En tanto que uno se encuentre contento con emplear técnicas de papel y lápiz o breves entrevistas que duren minutos en vez de horas, sencillamente no habrá manera de percibir la competencia de un individuo en áreas como: la expresión corporal, habilidad musical o en las formas de la inteligencia personal.”²⁶⁶ Es tarea propia por intermedio de modelos alternativos (como en el caso de la ópera social) pensar en otras formas de valorar al ser humano desde sus necesidades y competencias, así también el entorno, contexto y su función con relación a la cultura.

²⁶⁴ Op cit p. 368

²⁶⁵ Op cit p. 369

²⁶⁶ Op cit p. 376

5.20. IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES AL MODELO EDUCATIVO DE LA ÓPERA SOCIAL

A través de este eje metodológico se pretende valorar las competencias de acuerdo con los contextos y funciones, necesidades culturales, así también formas de aprendizaje no tradicionales, inmediato al ámbito de lo afectivo y lo personal. Así por citar un ejemplo práctico y cotidiano se podría decir que en el plano familiar los niños por lo general aprenden más de los hermanos que de los mismos profesores, esto de alguna manera es un punto de equilibrio ya que genera una ruptura con el papel de lo institucional e ideologizador. “Ya que no es concebible que un solo individuo domine a todos, existe considerable división del trabajo con formatos institucionalizados para la transmisión del conocimiento y normas explícitas para valorar el éxito.”²⁶⁷

Uno de los puntos que sería importante topar es el de la educación a través de la observación, que está dada de forma implícita en este proyecto, sin olvidar que ésta otra forma de adquirir el conocimiento es tan válida como la escrita y cognitiva. En algunas culturas esto se lo puede evidenciar en los ritos de iniciación y la relación del individuo que tiene con la comunidad. Otro de los aspectos para el análisis de la adquisición del conocimiento de la observación y praxis esta en el ámbito rural donde el niño aprende como realizar artes, oficios y otras habilidades importantes para su vida y su colectividad.

Otro aporte de estas inteligencias al modelo es el como se vincula la educación y el trabajo como forma de autorrealización. No hay que olvidar que la vida del hombre no reduce solamente a bienes materiales, sino también a afectos, reconocimientos, logros, entre otros puntos. “Se diseño la educación para promover el trabajo productivo y la ciudadanía apropiada dentro del país propio. También podría estimular el desarrollo personal y proporcionar habilidades que los individuos podían emplear como quisieran.”²⁶⁸

²⁶⁷ Op cit p. 385

²⁶⁸ Op cit p. 401

Una vez que se pueda instaurar el modelo y ejecutarlo, será prioridad el tomar en cuenta la sociedad computarizada y el gran aporte que los medios de información han contribuido al papel de la educación alrededor de la masificación, y más aún el alcance y combinación que tiene con inteligencias como la lógica matemática que se une al pensamiento musical y el lenguaje abstracto. Por último en esta consideración si la preocupación se da a con relación a los recursos materiales basta decir que esto se puede lograr con un solo equipo.

Todos estos conceptos se articulan vinculados a programas y actividades, ya incursionadas en otros modelos que actualmente tienen éxito. Se sabe que Cuba uno de los países más importantes en el proyecto de la educación, por medio de programas y actividades extracurriculares, han mejorado el rendimiento de los niños y jóvenes, desde el conocimiento y dominio del ballet, la música, el teatro, la gimnasia, los deportes, además premisas en lo afectivo. “Las numerosas actividades opcionales o extracurriculares disponibles en los países desarrollados aseguran que se puede cultivar toda la gama de inteligencias, dado el tiempo, deseo, y determinada medida de riquezas.”²⁶⁹ Como un mecanismo de proporcionar valores y conocimientos que se dan en el sistema curricular en el aula, así se consigue romper la estructura clásica y tradicional hacia nuevos aprendizajes para la vida. “He observado que ha medida que uno pasa de las formas de conocimiento “directas” a las informales de la instrucción informal a la tradicional y de las escuelas tradicionales a las modernas se han minimizado de modo consistente las formas de conocimiento corporal, espacial, e interpersonal, primero a favor de las lingüísticas y luego cada vez a favor de las formas de razonamiento lógico matemático e intrapersonal.”²⁷⁰

Es significativo repetir la elaboración de nuevos programas educacionales, en este caso la ópera social como espacio de aprendizaje y propuesta social orientado a aquellas personas que no cuenten con los medios para insertarse en el ámbito educativo, así también a personas que pretenden rehabilitarse de sus antecedentes asociales. Entre puntos de esta línea de acción es la complementariedad y reforzamiento de los contenidos educativos del sistema tradicional a manera que se

²⁶⁹ Op cit p. 404

²⁷⁰ Op cit p. 414

puedan ajustar a las demandas coyunturales. “Vamos a transformar completamente nuestro sistema educativo. Vamos a enseñar como desarrollar la inteligencia a diario, desde el jardín de niños hasta la universidad, y vamos a enseñar a los padres, especialmente a las madres, a enseñar a sus hijos, desde el momento del nacimiento, e incluso antes, como desarrollar todas sus capacidades. De esta manera estaremos ofreciendo a nuestro pueblo y todos los pueblos un verdadero futuro nuevo.”²⁷¹

En este modelo sin duda son relevantes el eje artístico y metodológico, pero sobretodo aspectos como: la motivación, el interés, estimulación, entre otros similares. Para ejemplificar y poder mostrar que estos conceptos son viables y ejecutables, se tiene uno de los programas artístico educativo que ha dado Japón. Se trata del programa Susuki, un modelo de estudio temprano, casi precoz en donde los infantes tocan instrumentos musicales. Uno de los éxitos son elementos antes expuestos, como motivación, interés, estimulación, además de la intervención materna. Hay que destacar que la educación debe estar gestada en el aula con continuidad en el hogar.

“Se cree que una clave prematura para el éxito depende mucho de las peculiaridades y particularidades de los sistemas de educación y crianza infantil japonés. Posterior infantil estriba en la relación del pequeño en particular en barón con su madre.”²⁷² Sin duda no hay que olvidar que la educación responde a los contextos y necesidades específicas, lo importante de tomar este extracto como ejemplo son los principios motivacionales, experiencias, potenciales, antecedentes culturales, perfil intelectual e intereses. “A los dos años el infante está absorto en la manipulación de objetos; de los tres a los siete; tienen importancia la representación de papeles y otras clases de actividad simbólica; durante las edades de siete a once, la actividad principal es el estudio formal de la escuela y en la adolescencia, el joven busca una combinación de relaciones personales íntimas y exploración orientada a la carrera.”²⁷³

²⁷¹ Op cit p. 421

²⁷² Op cit p. 431

²⁷³ Op cit p. 439

5.21. VINCULACIÓN DE ESTE MODELO CON LA PEDAGOGÍA DEL ARTE

El aprendizaje lleva a identificar casos puntuales e individuales, como también establecer tipos de cosas y el poder descubrir sus propiedades y funciones. Estas necesidades las captan perfectamente las artes, es por eso que son indispensables para todas las civilizaciones conocidas. Muchas veces se ha despreciado a las artes, llevándolas al simple plano de la emoción, cuando sin ellas no se puede vivir una vida plena y placentera. “El arte suele decirse, expresa emoción, mediante y por estados emocionales. Se debe a los sentimientos y transmite sentimientos. De uso común en la actualidad, los términos emoción y sentimiento no gozan de una alta reputación. La persona emocional es la dada a los impulsos irracionales, la persona que razona mal y los sentimientos, la mayoría de las veces, connotan vaguedad de cognición: una persona que no conoce con seguridad, se apoya en el mero sentimiento. No es de extrañar que una actividad basada en la emoción y el sentimiento levante sospechas.”²⁷⁴

En la premisa anterior se denota que el arte ha sido dejado a un lado, y que mucha de las veces es considerado como una asignatura de relleno en los pensums académicos. Lo importante ahora es quitarle esa categorización, y es precisamente lo que la ópera social busca por intermedio de metodología, pedagogías y comunicación. Actividades como pintar un cuadro o esculpir una figura no son ni menos, ni más que la de resolver un problema matemático. Así por ejemplo un cuadro del maestro Oswaldo Viteri transmite todo tipo de información sobre costumbres y vestimentas ecuatorianas, al igual que un ejercicio matemático transmite información en un lenguaje abstracto con el uso de números y símbolos específicos.

Lo que se busca con el arte es materializar las fuerzas dinámicas cuando el artista expone sus planteamientos, es por eso que toda persona que enseña arte guía a sus alumnos desde un inicio hasta formas de expresión más dinámicas. La dinámica dentro de su percepción tiene una finalidad esencial, como fuerzas que se desarrollan en todas las esferas de la vida. “Desde la infancia nos acostumbramos

²⁷⁴ Valores de la expresión y contenido y significado en consideraciones sobre la educación artística. Editorial Paidós. Webside.

espontáneamente a pensar y hablar con metáforas, por que la concreción de los acontecimientos que se pueden ver sirve para ilustrar la dinámica de otros sucesos que no son directamente visibles.”²⁷⁵

La dinámica que significa y esta dentro del arte es trascendente para cualquier tipo de aprendizaje, esta claro que se puede aprender sin recurrir a figuras poéticas, que el arte se ha encargado de transmitir. Así también en el caso de la narrativa existen novelas repletas de muchos conceptos que engloban la problemática social, inconformidad y propuesta, en muchas de las veces mucho más profundas y concretas que en el caso de los libros de carácter científico. Puede que muchos piensen que una educación puede ser completa, sin que se cultive la expresión artística, esta afirmación lleva a plantear un interrogante. ¿Cuál es el objetivo práctico de arte? En realidad en un primer momento no existe un verdadero objetivo práctico, pues resulta ser una actividad que no beneficia a otros. Pero llega un momento que todos enfrentan una revelación, que es el sentido de la vida y que esta pasa por la plena y pura experiencia de “vivir”. Al percibir este significado es posible amar, interesarnos por algo, comprender, crear, descubrir, anhelar y hallar en si el verdadero sentido de la vida.

La ópera social se enfoca en reflejar este verdadero significado y aportar al sistema una educación que no sea limitante y más bien se constituya en una ayuda para que los individuos sean capaces de expresar todas sus destrezas y potenciales. Los sitios que enseñan arte ofrecen una estimulante oportunidad para que los cursos de humanidades se ajusten a las perspectivas y experiencias de los estudiantes de arte, pero desgraciadamente los profesores no están totalmente capacitados para llenar todos los condicionamientos que los cursos necesitan.

Se deberá complementar la educación artística con una buena educación en humanidades, para que de esta manera los estudiantes se sensibilicen y se den cuenta de las cosas que suceden alrededor, pues el artista debe llenarse de experiencias que le permita canalizar su lado más sensible. “Hace algunos años, el decano de la facultad de arte en Estados Unidos me consulto sobre los cursos que me parecían más apropiados para incluirlos en el programa de humanidades junto con las materias

²⁷⁵ Op cit. webside

prácticas, le sugerí el tema de la mitología, por que ofrece a los alumnos una fuente inagotable de temas interesantes, historias que conocían desde sus años de infancia y que nunca han desaparecido de la imaginación de los alumnos.²⁷⁶ Este último caso bien podría aplicarse a esta realidad, pero tomando en cuenta la riquísima tradición andina y enseñarla dentro de la ópera social, ya que el sentido de esta propuesta se sustenta en tradiciones, ritos, costumbres y de cada una de las manifestaciones artísticas locales.

Desde los primeros años la concepción que el profesor puede tener de las artes como instrumentos de reflexión, tiene que contrarrestar con el declive de las imágenes y sus significados espirituales. Hay que aplicar un correcto método visual que permita al estudiante alimentar la imaginación visual por medio de la lectura de las grandes obras literarias, poniendo énfasis en obras del repertorio local. Uno de los principales objetivos de la educación artística es contrarrestar la sequía cultural, pero esta labor tienen que hacerse en gran medida guiándose por el propio trabajo en el aula, se debe actuar de forma reflexiva para que los otros conocimientos que aparentemente están ajenos al arte y se puedan entrelazar, dando así una complementariedad.

El no darle la posibilidad a los alumnos de una adecuada educación artística, es casi tan grave como no enseñarles a leer, escribir o hacer cuentas. Se deben cambiar las condiciones actuales para que propuestas como la ópera social sean viables en la institución escolar. Esto solo se lograra cuando se sienten bases adecuadas y se pueda aplicar pedagogías como la pedagogía del arte en beneficio de los estudiantes.

5. 22. VINCULACIÓN DE ESTE MODELO CON LAS METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE

Los docentes en su búsqueda de desarrollar en el estudiante la capacidad de apropiarse de nuevos conceptos tienen que interiorizarlos en la solución de problemas en la sociedad y no en la simple apropiación de conocimientos. Todas las personas tienen necesidades cognitivas, esto asegura que se descubran nuevos conocimientos, los cuales recuerdan a los estudiantes que se pueden lograr cambios. En este sentido la escuela deberá preparar al estudiante para la vida, mediante la

²⁷⁶ Op cit. webside

solución de problemas y con el uso de una correcta metodología de aprendizajes que sea un verdadero modelo didáctico para los alumnos. Ésta última sería una de las metas de la ópera social, porque el estudiante se apropia de conocimientos, habilidades, siendo capaz de propiciar una actitud más reflexiva y regulada a la hora de aprender. “En el proceso pedagógico el estudiante aprende diferentes elementos del conocimiento (conceptos, principios, reglas, leyes) que forman parte del contenido y a la vez se apropia en un proceso activo, mediante interacciones con el docente y con el resto de los estudiantes, de los procedimientos necesarios para la aplicación de los conocimientos en la vida.”²⁷⁷

El estudiante adquiere determinados conocimientos, pero como este no los aplica se le olvidan inmediatamente. Por lo que resulta necesario dejar a un lado la ambivalencia entre la práctica y la teoría, logrando así motivar aun más alumno, comprometiéndolo en la solución de los problemas, haciéndole saber su papel en la construcción del conocimiento y la necesidad de aprender dicho conocimiento para solucionar los problemas. Además de que se podrían solucionar problemas este tipo de metodología permite que la enseñanza no sea un mero hecho pasajero que solo se vale de una memoria inmediata que a la larga puede fallar, quedando el alumno sobre cargado de información, pero sin poder asimilarla y sin que sea útil para su vida.

La ópera social busca que los individuos adquieran conocimientos y los cultiven a lo largo de su vida, motivando y haciendo entender el por que se comunican los contenidos y mostrando la aplicación práctica en su vida. Las escuelas no son los lugares en donde el alumno precisamente pueda apropiarse del aprendizaje y no ofrecen la posibilidad de crear recursos de argumentación, de análisis integral de los hechos y fenómenos. Viendo este panorama se hace oportuno aplicar la propuesta de la ópera social para cambiar esta realidad y para que la escuela se convierta en el espacio en donde se pueda alcanzar los conocimientos y se descubran nuevas posibilidades de aprender.

²⁷⁷ Alexortiz2004@hotmail.com. Centro de estudios pedagógicos y didácticos. Cepedio. Barranquilla-Colombia. 2005. Webside.

De esta forma el estudiante convierte lo aprendido en un patrimonio interno, propio que lo puede exteriorizar en cualquier momento, siendo esta una actitud mental del estudiante. “A medida que se asimila conocimientos se logra un enriquecimiento, a la vez se pasa a la etapa del lenguaje donde el estudiante sin el apoyo externo puede enfrenar situaciones conocidas o ligeramente diferentes, hasta llegar a la etapa en que pueda enfrentar situaciones nuevas con sus conocimiento, habilidades y valores.”²⁷⁸

El que un individuo pueda enfrentar situaciones nuevas, permite que sea capaz de desarrollarse dentro de la sociedad, esto lo convierte en una persona libre, capaz de tomar sus propias decisiones y de saber que busca en su futuro. Éstas son metas fundamentales de la ópera social, pues la educación es la base de mejores resultados en la sociedad. Si se habla de esta meta y se busca su materialización, no hay que olvidarse del apoyo externo real que debe tener el alumno por parte de docentes preparados que apliquen metodologías adecuadas para que éste no tenga problemas a la hora de aprender. Para que siempre que se presenten nuevas situaciones el estudiante reproduzca procedimientos que reflejen la capacidad creativa que la ópera social busca.

El gran pensador cubano José Martí se refirió en uno de sus trabajos de carácter pedagógico de la siguiente manera: “La naturaleza se postra ante el hombre y le da sus diferencias, para que perfeccione su juicio; sus maravillas, para que avive su voluntad a imitarlas; sus exigencias, para que eduque su espíritu en el trabajo, en las contrariedades, en la virtud que las vence.”²⁷⁹ Es precisamente esta última premisa lo que se pretende demostrar en la ópera social, para que los individuos sean capaces de cambiar el entorno en el que se desenvuelven, a través de metodologías de aprendizaje que ayuden en la obtención de problemas y no sean uno más de estos.

²⁷⁸ Op. Cit. Webside.

²⁷⁹ Op. Cit. Webside.

6. CAPITULO V

6.1. PROPUESTA DE LA ÓPERA SOCIAL

En la parte introductoria el interés se basó en definir lo que es el concepto de ópera, quedando comprendido como aquel espectáculo escénico donde interviene la música, la expresión corporal, el teatro, la literatura por medio de un guión y la plástica en la intervención en la construcción de los escenarios. Todas estas áreas son importantes ya que serán cada uno de los espacios en donde el individuo se vaya formando académica y artísticamente. Se combina con el término de social ya que este último converge a una propuesta con énfasis a todos los sectores de protagonismo, equidad, democracia, y propuesta político social, caso contrario del término de ópera elitista de sus inicios en donde era una práctica exclusiva de los sectores de la élite y clase dominante.

Antes de dar a conocer el esquema que seguirá la propuesta de la ópera social se quiere reafirmar cuál es el valor de su contenido, no solo académico, sino también humanístico y de afectos para las personas y su colectivo. La ópera social es un concepto compuesto por dos términos, el primero de contenido artístico y el segundo de participación, equidad y democracia en el proceso educativo, que brinda valores y prácticas de convivencia, propuesta política y social dentro un espacio no como instancia física, sino de amparo para quienes no tengan el acceso a la educación. Constituyéndose en una forma de desarrollar las habilidades, destrezas, sensibilidad, responsabilidad, autodeterminación y en el ámbito de lo social un derecho en la participación de la vida pública, las necesidades individuales, colectivas, la no dependencia, la pertenencia del individuo con su grupo humano y la forma de reafirmar la identidad, sistema de tradiciones y cultura.

Lo que se pretende con este modelo no es el implantar frente al actual y tradicional, ya que este está dado y tiene puntos importantes dentro de la funcionalidad del sistema, más bien la idea de gestar una continuidad y complementariedad a este primer modelo, a través de la pedagogía y metodología del arte como forma de estimulación, dinámica de los contenidos lúdicos, integral, holística y de participación en los educandos.

La cobertura poblacional de participación social será a aquellas personas que no cuenten con los recursos y medios de vida a la educación, como a individuos que quieran alejarse de procesos asociales y busquen de este modelo una forma de rehabilitación social. Por medio del marco teórico ya se ha hecho un estudio de prefactibilidad y evaluación de los aportes que puede brindarnos este modelo, en el caso de la comprensión de las inteligencias múltiples, beneficia en que cada espacio del arte y posibilita al individuo un manejo de sus destrezas y habilidades. Es por eso que se pretende usar el arte como una pedagogía para de esta manera canalizar los conocimientos a través de la práctica de cada una de sus áreas.

En un siguiente momento se busca utilizar metodologías no tradicionales por medio de la sabiduría, tradición popular, cultura local como una forma de ruptura del conocimiento racional eurocentrista. La ópera social consta de cinco áreas, que cuales no trabajan de forma independiente, sino que más bien se complementan y crean así un gran modelo puesto en escena. La fase de construcción consta de la selección de individuos quienes trabajarán desde cada uno de sus espacios. Una vez conformados los grupos se elige un tema –suponiendo por ejemplo se ha elegido la migración- el que se deberá ajustarse al número de la mayoría de votantes, mientras que cada uno de los grupos aprende el manejo de las técnicas, contenidos, a la vez que trabajan independientemente el tema seleccionado.

Así en el caso del taller de literatura deberán construir un guión con relación al tema, esto no solamente será un pretexto para aprender los contenidos de esta área, sino también dar el aprovechamiento de la discusión, confrontación, el evidenciar la problemática y sobretodo el trabajar para un gran grupo. Una vez terminado este guión tendrá que ser entregado a los participantes del grupo de teatro para que de esta manera puedan montar la obra, al igual que los primeros, mientras trabajan el tema puesto a consenso aprenden los contenidos, aprenden y discuten de este fenómeno social. De la misma manera este trabajo tendrá que ser construido por el grupo de expresión corporal que hará actos intermedios a este gran espectáculo en conjunto o mancomunadamente con el grupo de teatro.

En un siguiente momento una vez que el grupo de teatro y expresión corporal han montado la obra tendrán que poner su parte del trabajo en consideración con los del

grupo de música los cuales musicalizarán y pondrán ambiente o fondo musical a la obra. De la misma manera los criterios de aprehensión y de juicio crítico serán receptados por este grupo. Finalmente el aporte de los integrantes del grupo de plástica se centra en la construcción de ambientes, escenarios, ciudades ficticias, personajes y todo tipo de recreación a nivel de utilería, artículos, vestuarios, entre otros aspectos. De esta manera se logrado articular el trabajo independiente y a la vez mancomunado de todas las áreas. En sí la primera parte del trabajo constituye un sustento y validación de la propuesta de ópera social, es por eso que en esta parte se ha puntualizado conceptos principales para entender sus antecedentes y su práctica en la ejecución del mismo.

Se trata con este proyecto generar un espacio de educación con énfasis en un práctica democrática, reflexiva y de compromiso, no solo a nivel intrapersonal, sino una fuerte actitud política, colectiva de un espacio cultural en donde se reafirma la identidad y cultura, es decir que los diferentes aprendizajes y otras nuevas posibilidades que se encuentran en las aulas como también en el cotidiano, en la ciudad, y en el mundo no institucionalizado. “Es necesario reconocer que la ciudad nadie elije el aprendizaje, el aprendizaje es un trabajo en común con nuestro entorno, considerado dinámico e intenso, cumplido en un espacio real. Freire considera a la ciudad como la única realidad completa que poseemos.”²⁸⁰

La riqueza de esta propuesta esta además en que cada una de sus áreas cumple sus roles, a la vez que trabaja hacia un objetivo común, dando así un aprovechamiento de los repertorios locales. Ejemplificando la migración se pueden aprovechar las posibilidades de fuentes autóctonas en cada una de las manifestaciones artísticas. Es la misma esencia que tomó el músico brasileño Heitor Villalobos, cuando transformó a la sonata en música popular brasileña. Esta propuesta busca convertir la ópera clásica en ópera social, adaptada a ésta realidad y en torno a necesidades artístico-culturales. “Se aprende para comprender y no solo para saber, la comprensión nos

²⁸⁰ s/a. “Ciudad educadora” Compilación del texto de Antropología urbana de la Universidad

Politécnica Salesiana. Quito 2002. p. 144

involucra a todos, favorece la convivencia; la solidaridad, la comunión de ideas y el trabajo colectivo.”²⁸¹

Esta cita es uno de los ejes de la ópera social, y se liga a la comprensión y reflexión para construir un nuevo mundo, orientado además hacia un desarrollo en beneficio individual como colectivo. Por intermedio de estas actividades y espacios no tradicionales se pretende crear modelos independientes que se basan en la autogestión, dando así una ruptura a la dependencia del estado. Como ejemplo se podría poner a un modelo con similares características al que se está desarrollado, en Piedecuesta, Colombia. “Desde junio de 1990, los integrantes del club Rotario de Piedecuesta ante la inquietud de que hacían los piedecuestanos en su tiempo libre, exponen un diseño para la creación de una escuela de artes y oficios con el objetivo de promover aquellas cualidades escondidas y olvidadas en sus momentos de ocio.”²⁸²

De esta manera los pobladores generaron un espacio para cortar el ocio, aprovechar la calidad y cantidad del tiempo libre, practicas orientadas a alejar de la delincuencia y otras formas asociales, como también el generar nuevos artistas y espacios laborales de sus prácticas. “Se aplica entonces una encuesta entre jóvenes de entre jóvenes de 12 a 25 años de edad, para medir la cualidad y calidad del tiempo libre, trabajo que arrojó resultados sorprendentes, ya que un alto porcentaje de jóvenes querían ocupar su tiempo libre en actividades que además de entretener, sirvieran como instrumento de aprendizaje.”²⁸³

El espacio de la ópera social se da lugar en donde se eduque a las personas con sus mitos y leyendas, con su presente y sus proyecciones. Este escenario además deberá constituirse como una forma de construir identidad, participación, igualdad de condiciones y reconocimiento. Por medio de esta propuesta se pretende generar una forma de dignificar y reconocer la creatividad, dando apertura a todos los sectores de la sociedad y generando así una alternativa práctica para la ocupación del tiempo libre en actividades productivas. No hay olvidar el éxito de las propuestas de extracurriculares en los países desarrollados y Cuba; hacia la conformación de

²⁸¹ Ibidim p. 144

²⁸² Op cit p. 145

²⁸³ Ibidim p. 145

nuevos actores y protagonistas sociales con conocimientos no solo en el área formal, sino también en las áreas humanísticas, artísticas, para la sensibilización de la realidad

6.2. PROPUESTA INNOVATIVA DE DESARROLLO

Objetivos:

Objetivo general:

- Dar a conocer la propuesta innovativa de desarrollo, de complementariedad de la educación formal, como un aspecto co-curricular, denominado opera social a los niveles de educación básica.

Objetivos específicos:

- Desarrollar las habilidades, destrezas, del niño con deficiencias en el aprendizaje formal, a través de la pedagogía del arte, para alcanzar su sensibilidad, creatividad en la solución de los diferentes problemas para la vida.
- Estimular por medio del modelo de la inteligencia emocional, la dinámica de los contenidos lúdicos, integrales y holísticos, para una mejor participación de los educandos dentro del escenario del aparato educativo formal.
- Formar niños críticos, reflexivos, propositivos, capaces de comprender y transformar su realidad, en la toma de decisiones y actoria en los nuevos procesos educativos y sociales.
- Revitalizar la identidad, costumbres y tradiciones, tomando a la cultura y apoyándose en el arte, para de esta manera reafirmar los aprendizajes y prácticas a nivel local.

- Crear un espacio para el beneficio del trabajo en grupo, en donde prime la democratización, equidad, libertad, prácticas de convivencia como propuesta política en el acceso a la educación.
- Aplicar el esquema de la ópera social enfatizado en las artes, como un método de educación alternativa en la construcción de nuevos escenarios sociales más humanos.

Estrategias

La implementación de esta propuesta se basa en la creación de talleres independientes de cada una de las cinco áreas del arte (música, teatro, expresión corporal, literatura y plástica) que trabajan bajo un tema elegido en consenso con todos los participantes. Si bien trabajan de forma autónoma en los contenidos, se vinculan en el desarrollo de una ópera no tradicional, conocida como ópera social, que pretende abordar temas de trascendencia en áreas políticas, económicas, pero con mayor atención en el campo social.

Métodos

Para la correspondencia del método a utilizar en la ejecución de esta propuesta, se utilizará la pedagogía del arte, que vincula y articula cada uno de los ejes antes expuestos, entre los que se destacan: las inteligencias múltiples, metodologías no tradicionales, la ópera social, además el enfoque dialéctico que propugna, la consideración de los cambios, interacción, participación de los niños orientados al protagonismo, actoría y nuevos procesos.

La observación participante es vital para la asimilación de contenidos, en especial de la construcción del aprendizaje colectivo, lo cual adscribe el fomento del trabajo en equipo, convivencia, respeto, disciplina y demás valores que puede brindar esta metodología ligada a los aspectos humanistas. Al ser este modelo constructivista se gesta un trabajo propositivo con énfasis a la metodología participante, que es trascendente en este proceso de formación artístico-cognitivo.

En este modelo se va a instaurar metodologías no tradicionales como espacios alternativos en la educación. Es importante que los docentes conozcan sobre las inteligencias múltiples e inteligencia emocional. Así es posible determinar las destrezas, intereses y potenciales a nivel cognitivo y artístico de los alumnos, para ayudar a su desarrollo, como también en los problemas de aprendizaje que puedan existir, utilizando un método participativo, dialéctico.

En un segundo momento se implementará por medio de la pedagogía del arte los diferentes escenarios del arte antes propuestas (música, teatro, expresión corporal, literatura y plástica), para que el educando aprenda contenidos, y mejore su creatividad y sensibilidad en una participación preactiva.

También se usarán enfoques no tradicionales, a modo de repensar a las tradiciones, costumbres e identidad, como una crítica a la racionalidad instrumental, para construir y consolidar los aprendizajes a nivel local. Finalmente se empleará la ópera social, a manera de género reformado y reelaborado, para que se constituya en un espacio para la difusión de la educación, cultura, valores artísticos, diálogo, comunicación, consenso y política.

Trabajos

Esta propuesta esta basada en talleres que se implementaran en cada una de las artes que agrupa la opera social Se realizarán actividades concretas tendientes a obtener el máximo potencial de los niños, dichas actividades se vincularan a las metodologías que este modelo de educación no tradicional a presentado.

En el caso del taller de literatura se realizara: lectura de cuentos, poesía, novela, el poder narrar a través de la oralidad historias, leyendas, tradiciones, elaboración de guión técnico de teatro, gramática, ortografía, juego de palabras, crucigramas, acrósticos, además la elaboración de sus propias producciones, con el afán de desarrollar su creatividad y sensibilidad, entre otras actividades que pueda demandar el taller.

El taller de música se basara en dos grandes aspectos, la tradición oral y la técnica clásica u académica que vincula, la lectura de partituras, aprendizaje de canciones (conjunto coral), diferentes ritmo y estilos, con énfasis en lo nacional, cada una de la técnica en la ejecución del instrumento, armonía, ritmo, solfeo, apreciación musical, entre otras actividades vinculadas con las áreas expuestas anteriormente.

El taller de teatro abordara temas como: vocalización, aprendizaje de los guiones, actuación, conjunto coral, impostación, modulación de la vos, dicción, postura, es relevante destacar que en esta espacio también se vincula la expresión corporal, en donde además de los contenidos antes expuestos se sumara técnicas de baile, tanto tradicionales, ballet, contemporáneos, locales, en el caso de nuestra realidad, aires típicos y danzas tradicionales, así también coreografía, diferentes estilos y desenvolvimiento.

En la plástica se realizara: dibujo, pintura, escultura, tallado, diseño de escenografía, grabado, plastilina, entre otras actividades que puedan darse en el desarrollo de este modelo, además de las consideraciones de los instructores. A esto se le suma las sugerencias que han sido parte de la validación de la propuesta, con el sentido de enriquecer y construir los lineamientos y ejes metodológicos del proyecto. Entre los que más destacan: investigación del contexto histórico –en especial para las áreas de literatura y dramaturgia-, las dinámicas grupales -que contribuirán a tomar a confianza del niño con relación al grupo, el presentar sus intereses, personalidad, intenciones con el grupo y el trabajo, asimismo gestar un clima adecuado.

Por otro lado es oportuno considerar el intercambio colegial como contacto con la comunidad externa, la experiencia y relación con otros individuos lo que representa nuevos aprendizajes de vida. Finalmente debates, mesas redondas sobre temas de actualidad con el sentido de confrontar, discutir, discernir y sobretodo proponer y construir.

Metas

El objetivo general que se plantea demanda cumplir con la siguiente meta:

- El poder llevar a cabo la ejecución y montaje de la opera social en cada uno de los programas y actividades que llevan a cabo las instituciones participantes de este modelo.

Para el normal desenvolvimiento de esta propuesta es pertinente que los objetivos específicos, cumplan con las siguientes demandas:

- Alcanzar niños que ha mediano plazo puedan manejar cada uno de los espacios que han sido vinculados, por intermedio de los talleres.
- Que el modelo de las inteligencias múltiples, en especial la emocional sea un eje importante de este modelo, para de esta manera mejorar la participación de los niños en las presentaciones.
- Tener un espacio de aprendizaje educativo artístico, además un sitio donde se genere el debate, la confrontación, mesa redonda y otros aspectos donde el niño pueda gestar su actoria social.
- Poseer como uno de los contenidos de esta metodología, tradiciones, costumbres, para de esta manera reafirmar la identidad.
- Obtener una nueva concepción de los valores, tradiciones y cultura de nuestro país a través de la opera social, es decir, que esta propuesta una los escenarios del arte con la capacidad de reafirmar la identidad local.
- Conseguir un espacio o establecimiento donde no exista exclusión de sectores sociales, igualmente de niños con dificultades en el aprendizaje.
- Que este modelo pueda insertarse a manera de educación complementaria en el sistema educativo formal, para de esta manera mejorar la educación en los valores artísticos, cognitivos y de nuevas posibilidades de aprendizaje.

Control

En vista de que esta propuesta se enmarca dentro de una educación no tradicional, la forma en que se va a controlar es dividiendo las actividades en tres periodos trimestrales, de tal forma que en cada finalización podamos, monitorear, para después evaluar y de esta manera medir los éxitos, impactos y lo más importante conocer si dicha mitología no se repite y aporta en su cambio.

En materia de acción concreta se considerará puntos de control importantes, una vez que se pueda hacer viable la propuesta. Destaca el poder visitar a cada una de las instituciones que acojan esta metodología en forma de complemento a su sistema tradicional. De esta manera se podrá medir los avances, progresos y limitaciones, estas últimas permitirán hacer ajustes para su mejoramiento.

Las evaluaciones trimestrales son una forma importante en este proceso ya que permiten un seguimiento continuo y esquemático, caso contrario de analizar dicha realidad a largos periodos. Esto permitirá tener un acercamiento con cada uno de los coordinadores y facilitadores vinculados a este proyecto.

Las encuestas y otras formas escritas contribuyen al control, seguimiento, pero sobretodo a nuevas consideraciones, validaciones y recomendaciones que constituirán los avances, cambios, ajustes y mejoras de la metodología conocida como ópera social.

Evaluación

Para evaluar si los talleres cumplen con las tareas propuestas se calificaran los procesos y se verificara si los objetivos se están cumpliendo. Esta propuesta crítica el método de evaluación tradicional que no siempre determina la capacidad del alumno. Una de las formas como se seguirá esta evaluación es a través del cumplimiento de los objetivos, ya que de esto dependerá el éxito y resultado de cada uno de las actividades propuestas,

Esta idea conecta la evaluación que tendrá este proceso como resultado del seguimiento de la evaluación. Hay que destacar que los criterios de evaluación

pueden ir siendo cambiados dependiendo de la forma y acogida que pueda tener la propuesta. Entre los temas tentativos que pueden surgir en este punto tenemos: acogida de esta metodología en el sistema co-curricular, como se vincula y que resultados tiene con el sistema curricular, aceptación que tiene por parte de los educandos, aceptación que tiene por parte de los facilitadores, relación e información que se tiene entre los sistemas informacionales (directivos, coordinadores, facilitadores y participantes).

Entre otros puntos de carácter estructural se puede evaluar la participación, convivencia, trabajo, obras, canciones, actos y demás producciones realizadas en los tiempos establecidos, todos estos puntos no son una forma cuantificable y calificada, sino mas bien de carácter constructiva con énfasis a la recepción de nuevos aprendizajes, experiencias y puntos que permitan mejorar los lineamientos de la propuesta.

6.3. VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA

Análisis cualitativo de las encuestas realizadas

A partir de la propuesta que se planteo se consideró necesaria una validación de carácter cualitativo, con el sentido de dar a conocer la aceptación, que pudiera tener la sociedad educativa formal sobre este proyecto. Para ello se entrevisto a cincuenta profesores de cinco instituciones del cantón Quito, entre los establecimientos que se designaron constan colegios de clases socio-económicas altas, medias y bajas, los que destacan: Tomas Moro, Antares, Liceo del Valle, Academia Militar del Valle y Escuela San José del Valle. Todo esto con el afán de que el proyecto se oriente al desarrollo integral de los estudiantes, sin importar condición social ni económica, para lograr una interacción entre los diferentes actores de la sociedad.

Para esto se elaboro una entrevista con siete preguntas abiertas, las cuales se detallaran a continuación, para que los docentes puedan dar sus opiniones y recomendaciones acerca de este modelo.

1.- ¿Considera a la propuesta como viable? ¿Si o no? ¿Por qué?

Casi todos los consultados coinciden que la propuesta es viable, la consideran innovadora, relevante, que permite espacios de expresión para que de esta manera el sujeto sea integral. Uno de los reparos fundamentales por los cuales no sería factible esta propuesta es el de no contar con un financiamiento que permita llevarlo a cabo.

Se considero otros limitantes como el que no existan docentes capacitados en el área del arte y que el aparato escolar no decida implementar esta metodología. Muchos consideraron que este modelo puede ayudar dentro del desarrollo psico- emocional del niño y que lo ayuda en su potencial cognitivo para que sea capaz de construir ideas, definiciones y conceptos.

Hubo algunos que calificaron la propuesta como original, muy natral y enmarcada dentro de la pedagogía constructivista. En términos generales no existieron grandes objeciones y si se considero muy viable esta propuesta.

2.- ¿Cree que los objetivos se puedan cumplir? ¿Si o no? ¿Por qué?

En este segundo cuestionamiento se repitió la tendencia de la pregunta anterior, es decir, casi todos coincidieron en que los objetivos se pueden cumplir, las razones para aseverar esta premisa fueron:

- Trabajando en las diferentes áreas del arte
- La sociedad hoy en día esta mas abierta a los cambio
- Se pueden cumplir si los objetivos se plantean en consenso
- La pedagogía constructivista es integradora por lo que los objetivos pueden cumplirse
- Los objetivos se muestran claros y bien definidos
- Es un modelo real y critico.

Estos fueron algunos de los pensamientos de quienes creyeron en el cumplimiento de los objetivos propuestos en el modelo. Uno de los reparos hacia el no cumplimiento de los objetivos se centro en que la producción, aunque original es muy ambiciosa y casi difícil de realizar y que más bien se adapte e implemente obras ya existentes. Finalmente se sugirió una mayor profundización en el plano de lo creativo a lo artístico, para que los objetivos puedan llevarse a cabo de la mejor manera.

3.- ¿Piensa que los talleres podrían trabajarse de forma independiente y a la vez vincularse?

En este cuestionamiento surgieron algunas ideas complementarias para que sea posible trabajar de manera independiente y luego vincularse, como:

- Formar primero la técnica y luego el programa o taller
- Creación de un sistema organizado que responda al proyecto general
- Que los docentes estén completamente capacitados
- Vincular a los talleres a lo co- curricular, dentro del sistema formal curricular

Una de las consideraciones en esta pregunta fue la creación de un gran taller, y que no solo se trabaje en áreas específicas, sino que todos aprovechen los conocimientos artísticos de la opera social.

4.- ¿Ha escuchado de las metodologías no tradicionales? ¿Qué le parece el uso del arte como forma de aprendizaje?

De forma unánime todos contestaron afirmativamente, al hecho de conocer metodologías tradicionales. En un segundo momento de esta pregunta se cuestiono acerca de una metodología no tradicional que es el arte, las apreciaciones fueron diferentes, pero coincidían en catalogarlo como algo beneficioso, he aquí algunas de las más importantes reflexiones:

- Ayuda al desarrollo cognitivo y personal

- El arte forma personas mas sensibles
- Se debe complementar el arte con otras metodologías formales y tradicionales, para lograr un mejor aprendizaje
- En los niños pequeños el arte tiene un alto impacto y efectividad
- Es una herramienta valiosa para desarrollar las inteligencias múltiples
- Por medio del arte el niño expresa todo lo que siente, y eso ayuda a determinar sus habilidades, tanto como sus falencias.

**5.- ¿Considera que los trabajos propuestos en los talleres son posibles de lograr?
¿Si o no? ¿Por qué?**

Gran parte de las repuestas dejan entrever un claro acercamiento hacia el si, mas consideran algunos condicionamientos y proponen algunos prerrogativas para que los trabajos puedan llevarse a cabo, sobre todo una buena preparación del docente junto con una correcta planificación institucional, que permiten caminar y dirigir a la propuesta para que se logre con las actividades cumplir con los objetivos.

6.- ¿Qué tipo de actividades usted sugeriría que se realicen?

En esta inquietud los consultados plantearon buenas sugerencias. Entre las que mas destacadas tenemos:

- Fusión de actividades curriculares, extracurriculares y co- curriculares
- Intercambio colegial y servicio a la comunidad
- Investigación del contexto histórico
- Ejercicios de discriminación auditiva

- Coordinación dinámica, ejercicios de memoria, secuencia auditiva, desarrollo de la motricidad fina y expresión lúdica
- Dinámicas grupales, debates y mesas redondas sobre temas de actualidad.

**7.- ¿Usted como docente utilizaría y recomendaría esta propuesta? ¿Si o no?
¿Por qué?**

El si fue la respuesta por lo que gran parte de los encuestados se pronuncio, quienes opinaron de esta manera se valieron de las siguientes ideas para responder afirmativamente.

- Por que esta propuesta busca el desarrollo del sujeto integral
- Es innovador y toda manifestación que resuelva transforma la educación es valida, siempre que se realice las evaluaciones y compromisos pertinentes
- Es una propuesta en donde se aprende de manera implícita y relajada
- Presenta muchas ventajas como prevenir las dificultades de aprendizaje, desarrolla la creatividad en el niño, para un mejor desempeño, bio, psico y social
- Todo cambio permite que el modelo educativo se dirija hacia condiciones mas optimas.

A partir de este estudio se realizaron ajustes que se creyeron pertinentes para lograr una propuesta más esquemática que se ajuste a las necesidades de cada una de las clases sociales de nuestra ciudad. La propuesta aquí escrita se encuentra ya corregida.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

- Existe la necesidad de capacitar a los docentes para la implementación de la propuesta.
- Se deberá socializar las inteligencias múltiples para de esta manera, puedan conocer y aplicar quienes orienten el modelo.
- No se conoce la pedagogía del arte, su aplicación en la educación, así también las metodologías no tradicionales, dialécticas y constructivistas.
- La propuesta tuvo buena acogida por los docentes, pero no es viable sino cuenta con la ayuda económica del gobierno o alguna institución.
- Este modelo puede tener éxito ya que aborda contenidos nuevos, lúdicos, innovativos que propugnan el desarrollo cognitivo y emocional en el niño.
- Hay que considerar que la metodología deberá tener los puntos claros en su estructura y contenidos para que no quede aislada de la realidad curricular.

RECOMENDACIONES

- Es relevante capacitar a los docentes con relación a esta nueva metodología, con el sentido de que esta propuesta pueda ajustarse a los nuevos cambios en el sistema co-curricular.
- Que la metodología sea planificada y constituida en unidades y otros aspectos con relación a los contenidos, estrategias, competencias y criterios de evaluación.
- Se deberá instaurar como complemento al sistema curricular lo cual se constituya como un marco legal institucional, para que no pierda interés y vigencia.

- Tendrá que buscar avales institucionales, y en caso de no participar dentro del aparato escolar, deberá buscar financiamiento de organismos gubernamentales y privados.
- Clarificar los objetivos y otros puntos importantes del proyecto, para de esta manera las actividades se puedan cumplir sin inconvenientes.
- Trabajar sobre temas ya existentes y adaptables a la realidad con el sentido de no tener inconvenientes de montar programas ambiciosos.
- Que exista una buena red de información, diálogo y comunicación con el sentido de que las áreas estén vinculadas entre si, trabajando de esta manera sobre un objetivo superior

BIBLIOGRAFÍA:

- GARDNER, Howard, “Estructuras de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples”, Fondo de Cultura Económica, Bogotá, 1997.
- ARHEIM, Rudolf, “Consideraciones sobre la educación artística”, Editorial Paidós, Barcelona-España, 1993.
- PÉREZ ULLOA, Iris, “Didáctica de la educación plástica”, Editorial Magisterio del Río de la Plata, Buenos Aires-Argentina, 2002.
- LANDER, Edgardo, “Ciencias Sociales: Saberes Coloniales y Eurocéntricos” Copias.
- PÉREZ, Pedro, “La formación de investigadores urbanos en América Latina”, Compilación del texto Antropología Urbana de la Universidad Politécnica Salesiana, Quito, 2002.
- MIGNOLO, Walter, “Interculturalidad desde la perspectiva de los estudios coloniales y postcoloniales. Del Seminario Andino “Conflictos y políticas interculturales: territorios y educaciones”, Copias.
- WALSH, Catherine, La interculturalidad en la educación, Copias.
- ALTHUSSER, Louis, “Ideología y aparatos ideológicos de estado” Edición Nueva Visión, Buenos Aires, 1998.
- s/a, Artículo de las bases filosóficas y conceptuales de la Universidad Intercultural Amawtay Huasi, del texto “Educación intercultural bilingüe de la Universidad Politécnica Salesiana, Quito Ecuador, 2002.
- s/a, Propuestas para una diversidad cultural intercultural. Anillado Universidad Politécnica Salesiana, Quito, Ecuador, 2002.

- ROJAS, Sergio y otros. “Pensamiento social de la Iglesia. Guía de Formación Humana, Universidad Politécnica Salesiana, Quito.
- GUERRERO, Patricio, “Aproximación a una estrategia conceptual de la cultura” Compilación del texto Comunicación y Diversidad de Bolívar Chiriboga, Universidad Politécnica Salesiana, Quito-Ecuador, 2002.
- PRIETO CASTILLO, Daniel, “La comunicación en la educación”, Extracto de la colección Signos, Edición Ciccus, Buenos Aires, 1999.
- SANCHEZ, Fernando y otros. Metodología de la educación plástica en la edad infantil, Editorial pueblo y Educación, Tercera Reimpresión, La Habana, 2002.
- KIGMAN, Eduardo, “Ciudades de los Andes, El arte como expresión y manifestación de un pueblo” Copilación del texto de antropología urbana de La universidad Politécnica Salesiana, Quito, 2002.
- BARBERO, Jesús Martín, “Ponencia presentada en el “Seminario: La ciudad: cultura, espacios y modos de vida” Editado por el Instituto Colombiano de Cultura” Medellín, 1991.
- GUERRERO, Patricio, “Dimensión de la identidad” Copias de Comunicación y diversidad”
- CARRION, Fernando, “De la violencia a la convivencia ciudadana” Compilación del texto de Antropología urbana de la Universidad Politécnica Salesiana, Quito, 2002.
- MULLO, Juan, Revista Musicológica del Conservatorio Franz Liszt, Mayo 2005, Ekseption Editorial, “Educación musical e interculturalidad”, año 2005, Quito Ecuador.

- MALAGÓN, Juan Carlos, Revista Musicológica del Conservatorio Franz Liszt, Mayo 2005, Ekseption Editorial, “Educación musical e interculturalidad”, año 2005, Quito Ecuador.

- LARREA, Silvana, “Educación más allá de las letras”, Revista Diners, Dinediciones, Quito Ecuador, Febrero 2006.

- REECE, Alfonso, “El desconocido país de la inteligencia” Revista Diners, Dinediciones, Septiembre 2006.

- Revista Familia, 17 de septiembre de 2006, Quito- Ecuador, No. 1071.

- SANTAMARÍA, Sandra. Rol del docente. www.monografias.com/trabajos25/rol-docente/rol-docente.shtml. Caracas 2004

- www.monografias.com/medios-comunicación/medios-comunicación.14.shtml.

- www.monografias.com/inteligencia-inteligencia.25.shtml.
- www.temakel.com/texolarnheim.

- www.nodo50.org/sindpitagoras

- www.antroposmoderno.com/antro-articulo.php?id_articulo=626
- www.metodista.br/unesco/PCLA/revista2/reslivros1-2.htm

- www.monografias.com./juego/arte.14.shtml

- www.temakel.com/texolarnheim.

- www.wikipedia.com

- www.monografias.com/método-dalcroze.html
- www.arqhys.com
- Valores de la expresión y contenido y significado en consideraciones sobre la educación artística. Editorial Paidós. Website.
- Alexortiz2004@hotmail.com. Centro de estudios pedagógicos y didácticos. Cepedio. Barranquilla- Colombia. 2005. Website.