

EXPERIENCIAS METODOLÓGICAS CONSTRUIDAS A PARTIR DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA, DEL CONOCIMIENTO, DE LAS TEORÍAS IMPLÍCITAS Y DE LOS MODELOS DE PENSAMIENTO DEL DOCENTE

Julieta Castro Bonilla

Investigadora en el Instituto de Investigación en Educación (INIE).

Recibido 14-XII-2005 • Aceptado 25-IV-2006

Resumen: En el presente artículo se expone parte de los resultados de una investigación que se refiere a la práctica pedagógica que se construye a partir de las creencias, concepciones y estilos de pensamiento del personal docente, en el que la expresión artística le permite a la población estudiantil la concreción de sus aprendizajes. Participaron investigadores universitarios, docentes de los niveles de preescolar, educación primaria y secundaria, incluyendo los estudiantes de éstos.

El trabajo investigativo que hasta la fecha se ha desarrollado demuestra que el estudio, la indagación, la reflexión y la búsqueda constante y sistemática de conocimientos y experiencias pedagógicas y artísticas intervienen en la organización de actividades para enseñar.

La planificación de situaciones de aprendizaje en diferentes contextos hace posible la construcción de proyectos artístico-pedagógicos planteados desde una perspectiva globalizadora y lúdica, que a la vez permiten el logro de aprendizajes cognitivos, socioafectivos y psicomotores, fundamentales para el desarrollo de una personalidad integral.

Palabras clave: Currículum escolar, expresión plástica, metodologías integradoras, estudiantes y docentes de educación primaria.

Toda tarea educativa debe planearse y organizarse sin dejar al azar ni a la improvisación la conducción de la clase. Si se es muy audaz y creativo, si se tiene gran dominio de la materia de enseñanza y si se tiene mucha experiencia, se puede relativamente improvisar, pero es mejor evitar trabajar de ese modo porque puede llevar al fracaso. El control del grupo se mantiene reforzando el interés y la atención. Por lo que le corresponde al promotor de la actividad organizarla: planear, determinar objetivos y contenidos, preparar materiales, hacer demostraciones, atender individualmente y colectivamente sus estudiantes, desde un planteamiento globalizador.

Venegas Alicia.

I. Introducción

Las reflexiones que a continuación se indican surgen de un proceso investigativo denominado "La práctica pedagógica construida a partir de las creencias, concepciones y estilos de pensamiento del personal docente. Un espacio para su reflexión desde la expresión artística", en el que participé junto a un grupo de profesoras de las Escuelas de Formación Docente y Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Como sujetos de la investigación, conformaron

Abstract: *The present article presents part of the results of a research study dealing with the pedagogical practice built by the beliefs, conceptions and styles of thought of a teaching staff. In this practice, the expression through the fine arts allows the students to make their learning a reality. University researchers, preschool, primary and high school teachers, and their respective students have all participated in this research. The research carried out to date shows that studying, finding facts, the act of reflecting, the constant, systematic search for knowledge, and finally, the search for pedagogical and artistic experiences are all of planning teaching activities. Also, planning for learning situations in different contexts was found to make the elaboration of artistic and pedagogical projects possible. These projects have been approached from a globalized and ludic perspective. They enable the achievement of cognitive, social-affective and psychomotor learning skills which are fundamental for the development of an integral personality.*

Key words: *School curricula, expression through the fine arts, integrating teaching methods, primary school students and teachers.*

el equipo dieciocho docentes que laboran en los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria. Estos últimos con formación en las áreas de música, filosofía y artes plásticas. La población docente participante en la investigación posee una formación académica universitaria idónea y una importante experiencia profesional que los acredita para que asuman con capacidad y creatividad, las tareas y los retos que de manera sistemática se asignan.

Desde su inicio, las experiencias permiten el logro del objetivo general propuesto, el cual se refiere a la reconstrucción de la práctica pedagógica de los docentes participantes para transformarla a partir de sus conocimientos, creencias, concepciones y modelos de pensamiento, e incorporar la expresión artística como un recurso lúdico que posibilita la adquisición de aprendizajes por parte de los estudiantes. Es importante destacar que en la investigación también participó una población estudiantil entre cinco y diecisiete años de edad, o sea, desde el nivel de preescolar hasta la Educación Diversificada, lo que representó un verdadero reto pedagógico para el equipo investigador.

El presente artículo "únicamente" hace referencia a las experiencias vividas en el proceso con los docentes que laboran en educación primaria e incorporan las artes plásticas como un recurso didáctico que facilita el aprendizaje. La población participante posee el bachillerato universitario con énfasis en Primero y Segundo Ciclo de la Educación General Básica, extendido por la Universidad de Costa Rica. Por lo que poseen un amplio conocimiento en cuanto a los objetivos, contenidos y lineamientos metodológicos de las áreas básicas: matemáticas, ciencias, estudios sociales y español y los que se refieren a la enseñanza de las artes plásticas, pues además aprobaron el curso denominado "Artes Plásticas en la Educación Primaria", que forma parte del Plan de Estudios mencionado. (En otro artículo posterior se destacarán las vivencias con los docentes

de los niveles de preescolar y educación secundaria).

El documento se fundamenta en las experiencias investigativas y vivencias profesionales que a continuación se indican:

- Desde mi formación académica y artística que en el área de la enseñanza de las artes plásticas he podido experimentar.
- Como participante en investigaciones relacionadas con la Enseñanza de las Artes Plásticas en la Educación General Básica y Educación Diversificada, la expresión artística como un recurso heurístico para la construcción de procesos pedagógicos desde una perspectiva de género. Finalmente, el trabajo investigativo al que se hace referencia al inicio del texto, la práctica pedagógica construida a partir de las creencias, concepciones y estilos de pensamiento del personal docente con énfasis en la expresión artística.
- En el estudio sistemático de la literatura, tanto en el área pedagógica como artística.
- Como profesora universitaria impartiendo cursos relacionados con pedagogía, didáctica, y los correspondientes al área de las artes plásticas, dirigidos a los estudiantes de educación preescolar, primaria y secundaria.

En el marco de la investigación a la que se hace referencia, se le reconoce a la educación su función de orientar e impulsar políticas que respondan a las necesidades e intereses de quienes conforman el contexto social. Se sabe que en las últimas décadas se han producido cambios en las políticas educativas, económicas, sociales y culturales que afectan de manera directa el sistema educativo. Por consiguiente, las innovaciones que se producen día con

día en los campos científico, tecnológico, ambiental y social, entre otros, inciden de manera significativa en la labor que desempeñan los docentes. Acorde con lo expuesto, la educación se considera un proceso dinámico que se transforma con el transcurso del tiempo, que aumenta y diversifica sus necesidades, de la misma manera que varía su distribución en el territorio. Esto quiere decir que se expande por causa de nuevos componentes u ofertas que con el pasar del tiempo se le agregan. El sistema educativo crece en cuanto al factor cuantitativo y en el sentido cualitativo, ya que está obligado a evolucionar con respecto a la modernización de sus estructuras, actualización de los contenidos programáticos y las técnicas de enseñanza, por lo que requiere de ofertas concretas de parte de instituciones públicas como las Universidades, que coadyuvan en esa transformación, pues la educación de calidad constituye para un pueblo la mejor garantía del disfrute de sus derechos. Dengo M. E. (2004).

El trabajo investigativo se fundamenta en un concepto de "calidad educativa" que depende de múltiples factores. Según Venegas A. (2002), en la educación se encuentran oportunidades de superación personal y colectiva, el desarrollo de principios, de valores y cualidades, así como la posibilidad de progreso, el establecimiento de condiciones propicias para que el presente y el futuro sean dignos de ser vividos. Para lograr calidad en el área pedagógica, el docente debe poner especial atención a los procesos de enseñanza y aprendizaje que organiza dentro y fuera del ambiente de aula, así como a las experiencias artísticas en las que sus estudiantes han participado desde la infancia, pues influyen de manera importante en los desarrollos cognitivo, socio-afectivo y psicomotor. Por consiguiente, para adquirir eficacia en la docencia es necesario destacar la capacidad y la vocación que deben poseer quienes tienen a su cargo la delicada labor de participar en la formación de niños, adolescentes y adultos, ya que el sistema educativo requiere contar

con profesores dispuestos al cambio; flexibles y receptivos con sus alumnos, con un amplio conocimiento respecto al qué, cómo y cuándo enseñar; incluyendo el manejo apropiado de estrategias de enseñanza y procedimientos adecuados respecto de los procesos evaluativos. Finalmente, que conozcan y respeten las edades y las etapas del desarrollo socio-afectivo y psicomotor de sus estudiantes con el propósito de que promuevan en la población estudiantil procesos integrales desde lo individual y lo social.

Es importante señalar que los aspectos básicos en el presente trabajo investigativo lo constituyen: la formación académica y artística del docente, (aunque no sea un especialista en esta área) así como su experiencia en el trabajo de aula, pues contribuyen de manera directa en la construcción y apropiación de aprendizajes que, posteriormente, servirán de referencia para ser transferidos a contextos formales y no formales.

El proceso de investigación al que se hace referencia y, que aún no se ha concluido, promueve desde su inicio intercambios de experiencias en torno a la práctica pedagógica que desarrollan los educadores participantes: investigadores universitarios y docentes de preescolar, primaria y secundaria.

La aplicación de experiencias teóricas y prácticas lleva a la construcción de procesos de aprendizaje que implican valiosos logros en las áreas cognitiva, socio-afectiva y de habilidades y destrezas, de manera que cada estudiante pueda fortalecer su personalidad y, en consecuencia, su propia identidad.

Acorde con lo expuesto se reflexiona sobre el concepto de aprendizaje definido por Pérez I. (1993:81), que precisamente fundamenta la investigación: "... se trata de un proceso de transformación más que de acumulación de contenidos. En este sentido, el estudiante es considerado un activo procesador de la información que asimila, y el profesor es visualizado como un investigador del proceso dialéctico, a través del

cual se transforman los pensamientos y las creencias del estudiante en experiencias concretas". Para que lo anterior se pueda llevar a la práctica, es necesario que el docente dedique parte de su trabajo de aula a investigar el estado actual del conocimiento y las habilidades que poseen sus estudiantes, incluyendo sus intereses y expectativas, ya que la información que se asimila tiene sentido en la medida en que pueda provocar cambios y transformaciones en la ya existente, lo que resulta aún más significativo.

En el artículo se refiere a un concepto de práctica pedagógica que se fundamenta en el desarrollo de la creatividad, en la identificación de las creencias o teorías implícitas que le permiten a la población docente conceptualizar su propio trabajo y concretarlo mediante procedimientos metodológicos en los que se incorpora las artes plásticas como un recurso didáctico que facilita la expresión de los aprendizajes. Se espera que los aprendizajes que pueda generar en el lector el artículo que se presenta, le permitan organizar investigaciones que contribuyan al mejoramiento y transformación de su práctica pedagógica y, por consiguiente, al logro de aprendizajes significativos de parte de sus estudiantes.

II. Marco de referencia

a. Concepción de la práctica pedagógica

Al iniciar este apartado, se hace referencia a Fierro C., Fortuol B., Rosas L. (2002), señalan que en la práctica pedagógica, observada desde la praxis social, objetiva e intencional, intervienen los significados, las percepciones y las acciones de los agentes implicados en el proceso educativo: maestros, alumnos, autoridades educativas y padres de familia, así como los aspectos políticos, institucionales, administrativos y normativos, que, según el proyecto educativo de cada país, delimitan la función

del maestro. Por consiguiente, hablar de calidad en el ámbito educativo implica múltiples definiciones, ya que depende de quien la defina.

Uno de los aspectos que se destacan en la investigación es que la práctica docente transforma a la persona, concepto que se deriva del pensamiento educativo o pedagógico, el cual considera que la educación contribuye primordialmente a su mejoramiento. Para que esa transformación en la práctica pedagógica se pueda concretar, es necesario que cada docente reflexione respecto a cómo lleva a cabo los procesos de enseñanza, y cómo los resuelve cada uno de sus estudiantes como parte de su trabajo diario; lo que permite valorar el logro de los objetivos propuestos, tanto de manera individual como colectiva.

La investigación se origina a partir del momento en que los sujetos participantes reflexionan respecto de sus creencias, concepciones, experiencias y formación académica, tanto en las áreas básicas, como en la artística. Esto será el punto de partida para conocer el estilo de enseñanza de los participantes, y de esta manera, analizar las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes, lo que permite promover una constante y sistemática autoevaluación de parte del docente.

La literatura estudiada señala que cada educador tiene la posibilidad de transformar su práctica pedagógica teniendo presentes las necesidades e intereses de sus estudiantes, el contexto educativo, la infraestructura de la institución, así como los lineamientos curriculares de su planeamiento diario (objetivos, contenidos, situaciones de aprendizaje o actividades de iniciación de desarrollo y de culminación o de cierre, los recursos didácticos y finalmente los procesos de evaluación), sin dejar de lado la búsqueda de una bibliografía novedosa. Desde esta perspectiva, los procesos de enseñanza y aprendizaje se conciben como actos de interacción y comunicación, donde el docente se convierte en el responsable de organizar y planificar actividades

o proyectos didácticos que concretan su trabajo de aula. Por lo tanto, los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las teorías que posee el docente sobre sus propios conceptos de enseñanza y aprendizaje, su experiencia profesional y el conocimiento que posea sobre sus estudiantes, incluyendo el contexto escolar y familiar, son considerados la materia prima que permite orientar su labor educativa.

El desarrollo cognitivo de cada docente, según Marcelo G. (1987), se basa fundamentalmente en los siguientes aspectos: creencias, modelos de pensamiento y la puesta en práctica de sus propias teorías "denominadas implícitas", que se construyen mediante su acción pedagógica.

Respecto de los procesos de pensamiento del profesor, el equipo investigador se fundamenta en la propuesta de Clark, tomado de Marcelo C. (1987:17), quien propone dos enfoques: el modelo de toma de decisiones y el modelo de procesamiento de la información. El modelo de toma de decisiones "concibe al profesor como alguien que está constantemente valorando situaciones, procesando información sobre esas situaciones, tomando decisiones sobre qué hacer a continuación, guiando acciones sobre la base de esas decisiones, y finalmente observando los efectos de las acciones en los alumnos". El modelo de procesamiento de la información concibe al profesor como una persona que se enfrenta con un ambiente de tareas muy complejo, que aborda ese ambiente simplificándolo, es decir, atiende a un número reducido de aspectos de ese ambiente e ignora otros. Sin embargo, en la actualidad se tiende a un enfoque integrador en el que se mezclan el análisis de las decisiones docentes, y los aspectos cognitivos que las determinan, con las teorías implícitas, creencias personales y el conocimiento que posean los profesores. Los aspectos mencionados se convierten en insumos de las experiencias docentes, y dan como resultado la construcción de una teoría o teorías construidas a partir de su trabajo de aula. Lo expuesto

hace suponer que cada educador construye sus "propias teorías implícitas", las cuales le permiten modificar, adecuar o adaptar el currículum escolar (emitido por el Ministerio de Educación Pública, o las políticas curriculares de la institución donde labora), al planificar proyectos, actividades o situaciones de aprendizaje que propicien conocimientos, habilidades y destrezas en sus estudiantes.

La teoría que fundamenta el trabajo indica que en toda práctica pedagógica se evidencian los valores, creencias, concepciones, modelos de pensamiento, incluyendo la formación y la experiencia de quien conduce el aprendizaje. Todo ello se convierte en factores internos que influyen en la selección del contenido, sin dejar de lado el tiempo que dedican a cada una de las asignaturas y las responsabilidades que deben asumir los alumnos respecto de su propio aprendizaje. Entre los factores externos que influyen en las decisiones de organización y planificación figuran los alumnos y los libros de texto. Los padres de familia y directores de las instituciones no deben influir en estos procesos.

El reto para los participantes en la investigación fue, precisamente, transformar el currículo emitido por el Ministerio de Educación Pública y la literatura derivada de los libros de texto, en interesantes y atractivos procesos de enseñanza. La forma en que cada docente aborda la planificación para transformarla en "procesos de enseñanza" no es igual para todos los profesores, ya que cada uno genera rutinas que se convierten en su particular o peculiar forma de "hacer las cosas", lo que explica que aunque todos los docentes de un mismo nivel organicen su trabajo siguiendo los mismos lineamientos, cada uno desarrolla de distinta forma el mismo contenido. De esta manera, el factor "rutina", que menciona Marcelo C. (1987), hace que con frecuencia se encuentren diferencias entre profesores con experiencia y sin ella, debido a que los primeros han generado un mayor número de rutinas. Coincido con los autores

que he investigado al considerar que toda práctica docente implica el estudio sistemático de las bases conceptuales o teorías referenciales que fundamentan el ejercicio de la profesión, tanto en el área pedagógica como artística, sin obviar el estudio de aspectos relacionados con el contexto sociocultural de la población estudiantil, por cuanto el hecho educativo no se concibe aislado y se ve influenciado por factores externos e internos a la acción docente.

Es importante destacar que tanto la formación académica del docente, como las experiencias profesionales (negativas y positivas), recibidas como parte de los procesos de educación formal (preescolar, primaria y secundaria), y no formal (actividades no escolarizadas) son fundamentales para la conformación y sustento de sus concepciones, expectativas y creencias, las cuales se evidencian en la organización de su trabajo de aula. Desde mi experiencia como profesora el área de las Artes Plásticas en instituciones de educación secundaria y universitaria, coincido con Klingler & Vadillo. (1997:180) al considerar que "...no existe una teoría exclusiva y sustentable, no hay fórmulas universales. Cada situación en clase debe tratarse como una experiencia única que requiere de soluciones específicas dependiendo del contexto, de los niveles de desarrollo de los estudiantes, de los temas y de los objetivos curriculares...". Por consiguiente, el salón de clases debe ser considerado un espacio propicio y adecuado para que cada docente pueda organizar su acción pedagógica, sin dejar de lado que eventualmente puede contar con otros espacios que también permiten el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje, me refiero a las zonas verdes, bibliotecas, parques de la comunidad, áreas de juego, entre otras. En todo caso, quien organiza el trabajo de aula debe tener presente que las actividades didácticas bien organizadas le brindan a la población estudiantil su superación personal y social, el desarrollo de sus principios, valores y cualidades personales, la posibilidad de progreso y el

establecimiento de condiciones propicias para que el presente y el futuro sean dignos de ser vividos.

b. El desarrollo de la creatividad en la población estudiantil

El desarrollo y la aplicación de la creatividad son procesos fundamentales durante la planificación de estrategias de enseñanza; por consiguiente, todo educador debe estimular la creatividad en sus estudiantes, considerada según la bibliografía estudiada, como la capacidad natural que posee el ser humano mediante la cual se pueden establecer asociaciones tendientes a la búsqueda de nuevas ideas y soluciones a un problema. En teoría, todo ser humano nace con la capacidad de concretar ideas e iniciativas individuales y colectivas que le permiten llegar a trascender. Todo acto creativo lleva implícito algo nuevo: una idea, un concepto, un diseño, un objeto; por lo tanto, el docente debe saber que la capacidad creativa es propia de todos sus alumnos, sin embargo, es susceptible, y debe estimularse de manera sistemática con su buen desempeño como docente, y con el empleo adecuado y equilibrado de recursos didácticos.

Según Venegas A. (2002, 33, 34), la aptitud creativa se expresa de diferentes formas:

- Poseer fluidez de ideas, lo cual significa no limitarse a producir y emitir un planeamiento lineal y cerrado: se trata de satisfacer interrogantes con la elaboración de múltiples respuestas, con propuestas renovadoras y flexibles, y de buscar más usos pertinentes a las cosas.
- Usar el pensamiento divergente, esto es, abrirse a diversas oportunidades.
- Modificar actitudes y maneras de actuar ante las diferentes contingencias diseñando diversas estrategias para llegar a soluciones que respondan a un problema individual o colectivo.

Acorde con lo expuesto el docente debe comprender que la creatividad no se restringe exclusivamente a áreas como las artes plásticas, la música y la poesía, sino que se extiende a otros ámbitos, incluyendo el educativo. Según Acha J. (2002:24), "...durante la organización de los procesos de enseñanza todo educador debe tener presente la siguiente trilogía: los sentidos, la sensibilidad y la mente. Por consiguiente, toda actividad humana debe poseer un equilibrio entre esos elementos, así las ciencias reclaman la supremacía de la razón; la expresión artística, la de la sensibilidad y las tecnologías, la de los sentidos...". Por consiguiente, las producciones que realizan nuestros estudiantes, llámense proyectos, actividades o talleres, reflejan de su autor la totalidad de sus facultades, me refiero a las cognitivas, las socio-afectivas, así como las habilidades y destrezas y en consecuencia su razonamiento, su sensibilidad y sus sentidos. El mismo escritor señala que no existen productos ni actividades puramente racionales o científicas ni enteramente artísticas o sensitivas, como tampoco únicamente útiles, sensibles o tecnológicas. Por consiguiente, el maestro de educación primaria debe tener presente los aspectos mencionados con el propósito de organizar

- Mediante la producción intencional de obras únicas con cierto grado de originalidad. Esto radica en crear estructuras mediante la organización de elementos con un grado de significación, de producción y estética. La originalidad, según esta autora, no reside en ejecutar las acciones más insólitas: está en perfeccionar el aspecto y la funcionalidad de las cosas y en dotarlas de múltiples cualidades.

situaciones de aprendizaje en las que se evidencien contenidos curriculares que fortalezcan esas áreas.

c. La identificación de los alumnos creativos

El docente a cargo de un grupo de estudiantes sabe que lo conforman personas que poseen diferentes inteligencias, capacidades, habilidades y destrezas, que son, precisamente, las que hacen posible el logro de objetivos generales y específicos. Dentro de esa población estudiantil, de más está decir que algunos poseen mayor grado de creatividad y que al momento de aplicarla manejan con mayor soltura el pensamiento divergente, o sea, tienen la posibilidad de ofrecer múltiples respuestas creativas a determinadas situaciones. Esto de ninguna manera quiere decir que no apliquen el pensamiento lógico, sino que pueden discriminar en qué momento usar la lógica y cuándo la creatividad.

Los alumnos creativos muestran una gran sensibilidad estética y además tienen actitudes especiales respecto de los problemas, necesidades y sentimientos de los otros. Esta es una de las razones por las que hay que prestar especial atención para identificar cuáles son los estudiantes más creativos, ya que, debido a su excesiva sensibilidad, es fácil dañarlos, y esto es algo que todo docente debe evitar. Estos alumnos son flexibles y demuestran capacidad para adaptarse rápidamente a los cambios y a las nuevas situaciones. No temen a los obstáculos ni evitan los problemas complicados; suelen buscar incansablemente nuevos desafíos y soluciones. Hacen un uso imaginativo de las cosas y poseen una gran capacidad de análisis y de síntesis. Son hábiles para organizar proyectos y tienen ideas innovadoras que comparten con agrado. Generalmente están abiertos a experiencias nuevas y carecen de pensamientos estereotipados. Es fácil identificarlos cuando se da una explicación en clase,

ya que poseen una alta capacidad de atención y concentración. Se encuentran deseosos de conocer nuevas cosas y aceptan de muy buen grado todo tipo de información, siempre que ésta sea sobre algún tema de su interés.

Si su creatividad se encuentra orientada al campo de las bellas artes, ya sea a la pintura, a la escultura, al dibujo, entre otros, el trabajar les produce un gran placer. Si su habilidad no se encuentra relacionada con esta área expresiva, el docente les hará comprender que la plástica puede ayudarlo a desarrollar su creatividad, independientemente de si después desee aplicarla de otra manera.

Es importante recordar que los estudiantes creativos no siempre presentan buena conducta, ya que se aburren con facilidad y muchas veces generan problemas en la escuela; en otros momentos se genera cansancio por la falta de interés provocado por el mismo docente. Para mejorar esa actitud es necesario que se produzcan cambios en el planeamiento diario, para lo cual se pueden organizar talleres, proyectos o actividades complementarias que les produzca placer y agrado. Nuestra experiencia en la investigación asegura que si les ofrecemos actividades novedosas mejoran su comportamiento y, en consecuencia, su rendimiento académico.

Según Garner H. (1999), las actividades infantiles bien organizadas son de gran beneficio para la creatividad adulta; considera que todos los niños pasan por largos períodos de exploración del medio que los rodea, por lo tanto, el docente debe brindarles mayores oportunidades respecto al descubrimiento y a la exploración de su entorno desde muy pequeños, aspectos que se convierten en insumos fundamentales para la acumulación de lo que este autor denomina, **capital creativo**, y que podrán aplicar posteriormente, en algún momento de su vida. En otras palabras, los docentes pueden y deben ayudar a acumular ese **capital creativo**, organizando actividades lúdicas que permitan

la expresión e interacción entre diversos lenguajes, entre los que cito, la música, el teatro, la expresión corporal, la poesía, el juego y otros. Se me vienen a mi mente mis dos maestras de educación primaria, la niña Ligia Cortés Ruiz, y la niña Rosario Campos de Coto, pues las considero un vivo ejemplo de docentes que brindaron oportunidades a muchas de sus estudiantes para que pudieran acumular ese **capital creativo**, ya que sus lecciones siempre estuvieron impregnadas de actividades lúdicas en las que se mezclaban las capacidades intelectuales, socio-afectivas y las habilidades y destrezas de sus alumnas, aspectos que favorecieron el desarrollo integral de sus discípulas. Las enseñanzas recibidas por estas dos excelentes docentes han permitido –a quienes tuvimos la oportunidad de compartir sus enseñanzas– de poder relacionar lo aprendido en la escuela con otros ámbitos de la vida profesional y personal, y es aquí donde se producen los verdaderos procesos de transferencia, que todo docente debe fomentar.

Si se toma en cuenta la literatura indagada y la experiencia investigativa (realizada hasta el momento), es tarea del docente crear un clima adecuado para que la creatividad surja. La atmósfera adecuada afirma Herbert Read, tomado de Pérez I. (2002:99), "...puede existir en una escuela de aldea, o en una oscura barraca de alguna ciudad industrial. Es responsabilidad del maestro crear una atmósfera que invite a la espontaneidad y a la creatividad, y es el buen maestro el único capaz de organizar actividades que inviten a la creación. Para hacerlo, quizás el educador puede no necesitar más que un mínimo de idoneidad técnica, o académica, pero necesita poseer el don de comprender o "envolver" al alumno...". Debemos comprender que en mayor o en menor grado todos los estudiantes poseen un potencial creativo que podemos desarrollar, y ese desarrollo surge (en parte) de la actitud que posean los mismos docentes. Por lo tanto, el entusiasmo, la disposición y el grado de apertura del facilitador del

aprendizaje, debe contagiar a la población estudiantil a participar en las actividades programadas, incluyendo a quienes consideren no poseer ese potencial creativo.

Atendiendo sugerencias de diversos autores, se indican algunas actividades que los docentes pueden llevar a la práctica como parte de los procesos de enseñanza:

- El juego ayuda a que la creatividad fluya y favorece notablemente la salud mental, es conveniente que los docentes no perdamos la capacidad de juego y de asombro que poseemos desde la infancia.
- Todo acto pedagógico y creativo debe empezar con un juego donde participen la imaginación y la fantasía.
- Toda creación fue primero imaginada en la mente de su creador. Toda actividad creativa debe ser antecedida por actividades que le permitan eliminar presiones, sentirse aceptado, lo que facilita la creatividad.
- El juego bien planificado se puede incorporar a las actividades plásticas, sin embargo, se debe tener el cuidado de que esos espacios de tiempo no se conviertan en recreos.
- La actividad plástica puede formar parte de cualquiera de las situaciones de aprendizaje que se planifiquen para el logro de objetivos.

Para concluir con este apartado, es importante recordar que, mediante la educación, las personas tienen la oportunidad de superarse en los planos individual y colectivo, lo que les facilita el desarrollo de sus habilidades, destrezas, conocimientos, cualidades, así como la convivencia con los demás, lo que le favorece su condición como persona. Por consiguiente, en todo proceso educativo, las experiencias artísticas vivenciadas desde la infancia, permiten el

desarrollo integral de las personas, lo que facilita un equilibrio entre lo material y lo mental, el desarrollo de su sensibilidad y, por consiguiente, el poder apreciar y disfrutar de lo que se hace y de lo que hacen sus compañeros y amigos, lo que facilita el desarrollo adecuado de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

d. Un acercamiento a las creencias o teorías implícitas

De acuerdo con nuestro planteamiento, la construcción del conocimiento constituye un proceso mediante el cual la persona, desde su formación académica y artística, y tomando como referencia su propia concepción de trabajo docente, le asigna valores y significados a los estímulos que percibe, de esta manera, organiza la información que recibe de afuera, la interioriza y la confronta con sus experiencias y creencias, para luego conceptualizar su propio trabajo.

Las creencias o teorías implícitas son las que se forman en el interior de cada persona, de manera consciente o inconsciente, producto de la interacción con el mundo sociocultural que precisamente le permiten hacer representaciones personales del mundo. El significado que cada persona otorga a sus conocimientos y experiencias, forma parte de un conjunto de teorías que va construyendo e interiorizando conforme desarrolla su práctica. De la misma manera que cada docente elabora su conjunto de creencias a las que les asigna un lugar en su mundo, les atribuye su propio significado, las modifica, las enriquece o las desecha, conforme va adquiriendo mayor experiencia profesional y personal. Lo anterior es fundamental en su función como docente, dado que forma parte de un aprendizaje continuo y sistemático, producto de la interacción con sus mentores, colegas y estudiantes, lo que permite una visión de mundo desde un planteamiento muy personal.

En el campo educativo es necesario entender que las teorías implícitas del

personal docente, respecto de los procesos de enseñanza, y al área o áreas de formación, así como las vivencias, experiencias, tradiciones, cultura e historia, le ayudan a comprender la forma en que se desarrollan los procesos educativos y, a la vez, le facilitan interpretar la realidad.

Para concluir con este apartado y motivada con las experiencias obtenidas en el proceso de trabajo investigativo, se considera valioso inculcar y fomentar en nuestros estudiantes universitarios el desarrollo de procesos de investigación-acción, ya que implica una visión de cambio educativo centrado en la perspectiva del personal docente como gestor de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

III. Procedimientos metodológicos de integración curricular mediante las artes plásticas

La investigación se inicia con un ejercicio de autorreflexión de la práctica pedagógica por parte de los participantes, incluyendo la de las investigadoras. A partir de esa reflexión y tomando en cuenta lecturas sobre los diversos temas por tratar, se propone una metodología que se fundamenta en los siguientes lineamientos:

- a- Elaboración de un instrumento mediante el cual se presenta un diagnóstico que se refiere a aspectos que inciden en la práctica pedagógica. Este instrumento le permite a cada persona reflexionar y describir de manera individual sus creencias, concepciones, experiencias y formación académica y artística, así como su forma de enseñar y las posibilidades de aprendizaje de sus estudiantes.
- b- Tomando como insumo los resultados del diagnóstico, se programan talleres que facilitan procesos de reflexión alrededor de su práctica pedagógica,

sin dejar de lado la incorporación de la expresión artística al currículum escolar.

Posteriormente se participa en la reconstrucción de dicha práctica a partir de los nuevos conocimientos, aprendizajes y experiencias adquiridas mediante la interacción con los docentes participantes en el proceso investigativo, así como la identificación de sus creencias, concepciones y su acción pedagógica dentro del contexto de aula.

Luego de que los involucrados participan de manera activa en los procesos de lectura, indagación, investigación y reflexión sobre el quehacer pedagógico, se propone el enfoque denominado globalizador, el cual permite organizar actividades de enseñanza, de manera que se logren aprendizajes significativos a través de la integración de los contenidos mediante la "modalidad de talleres o proyectos de trabajo". En éstos se promueve la creatividad, el respeto a las limitaciones de las personas participantes, incluyendo la aceptación de los resultados o de las experiencias pedagógicas como alternativa para construir el aprendizaje.

El enfoque globalizador permite a los participantes la oportunidad de superarse en el plano individual y el colectivo, lo que facilita el desarrollo de sus habilidades, destrezas y conocimientos, así como el incremento de sus cualidades personales, pues favorecen su condición como persona.

Como se indicara al inicio del texto, el proceso investigativo implica desde sus inicios la participación activa de la población docente, por lo que se planifican actividades, talleres o proyectos que integran los contenidos de las materias básicas de los programas de estudio a las experiencias artísticas, de manera que éstas concretan desde un planteamiento pictórico el logro de los objetivos.

Como planificador de los procesos de enseñanza, el docente tiene la posibilidad de

transformar su práctica pedagógica teniendo presentes las necesidades e intereses de sus estudiantes, el contexto educativo, la infraestructura de la institución; así como los lineamientos curriculares que conforman su planeamiento diario, me refiero a los objetivos, los contenidos, las actividades o situaciones de aprendizaje, los recursos didácticos, los procesos de evaluación y, finalmente, una bibliografía innovadora que también responda a la integración de las artes con otras áreas mediante planteamientos novedosos. En este enfoque los procedimientos o situaciones de aprendizaje, se visualizan mediante la planificación de variadas técnicas metodológicas y artísticas, las cuales se concretan a través de los talleres de arte o proyectos de trabajo.

La diferencia entre el tipo de planificación tradicional (que aplicaban antes de participar en la investigación), y el innovador (llevado a la práctica después de las experiencias investigativas) es que la metodología aplicada en su trabajo de aula, se desarrolla (como se indicó anteriormente), por medio del enfoque globalizador, o sea que los contenidos se organizan de manera secuencial, de los más simples a los más complejos, estableciendo relaciones entre ellos y sin olvidar los conocimientos previos, los intereses, el contexto de aula, los materiales y las técnicas artísticas por utilizar. El enfoque mencionado se pudo concretar mediante la práctica de proyectos o talleres en los que los estudiantes logran los objetivos propuestos por el docente, desde un planteamiento lúdico y creativo. Un taller según Pérez I, "...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 porqué ser poseer una utilidad práctica, sino que responden más bien a un hecho de goce estético, que, en los estudiantes, 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. En un taller de arte se aprende haciendo, en una praxis que

supera la separación de la teoría y la práctica". Según Eisner E., en el taller de arte el estudiante debe mantener una reflexión constante con los contenidos de las diversas áreas curriculares y, con los materiales que posteriormente le permitirán concretar esos contenidos.

Como se expuso en párrafos anteriores, **todos** los estudiantes poseen la capacidad de crear, sin embargo, le corresponde al docente tener la disponibilidad para organizar y desarrollar los temas mediante interesantes formas de trabajo, donde se estimule la capacidad de investigar, de explorar y de buscar respuestas que permitan concretar aprendizajes. Al interrelacionar las artes plásticas con otras áreas, se pueden construir, no sólo los contenidos de áreas como; matemáticas, ciencias, español y estudios sociales, sino los correspondientes a las artes plásticas, lo que favorece aprendizajes realmente importantes.

Algunas de las propuestas de integración curricular se mencionan a continuación:

- Concluidas las etapas de iniciación, desarrollo y conclusión, en las que el docente ha organizado de manera cuidadosa guías de trabajo mediante las cuales establece relaciones entre contenidos que corresponden a "una" de las áreas básicas y, algunos planteamientos temáticos de las artes plásticas; los alumnos estarán en capacidad de identificar similitudes y diferencias entre ambas áreas. Este ejercicio les brinda la oportunidad de descubrir los tópicos que presentan en común las áreas del programa de estudio y también lo que las diferencia, lo que les facilita ofrecer ejemplos concretos.
- Otra actividad que se propone es la identificación de un tema propio de las artes plásticas, el cual puede ser

explorado o investigado desde otras áreas del currículo escolar. Concluida esta etapa los alumnos podrán expresar sus aprendizajes por medio de la expresión gráfica.

- Otra experiencia didáctica se relaciona con la práctica de la resolución de problemas. Se invita a los estudiantes a definir un problema para que sea abordado desde varias disciplinas, incluyendo las artes plásticas.
- Investigar a partir de la expresión artística. El docente muestra una pintura, grabado u obra tridimensional. A partir de ésta se reflexiona sobre el autor y sus respectivos datos biográficos, materiales, influencias y otros aspectos de interés, de acuerdo con los objetivos por lograr. Posteriormente se investigan contenidos de otras áreas del currículum escolar con los que se puedan establecer correlaciones con la muestra de arte.
- Iniciar la experiencia con el aporte de fotografías o reproducciones (de parte de la población estudiantil) en las que se puedan apreciar recursos naturales como por ejemplo "aves". La actividad se inicia indagando qué es una ilustración, fotografía o una reproducción. Luego se describe de manera oral o escrita el contenido de la ilustración y se comentan las diferencias y semejanzas entre las láminas que los compañeros aportan. El grupo se organiza en subgrupos y luego de participar en procesos de investigación (previa guía elaborada por el docente), algunos se pueden referir a la alimentación, al hábitat, al plumaje de las aves, a sus beneficios y aportes para el ser humano. Finalmente pueden expresar, de manera individual o grupal, el producto de su investigación. La

propuesta de arte puede ser realizada por todo el grupo, por lo que se recomienda la elaboración de un mural. En este se diseñan las aves investigadas.

- Algunas actividades o proyectos pueden surgir y ser organizadas de acuerdo con los intereses de la población estudiantil. La escogencia del tema se puede relacionar con sus vivencias personales y colectivas, de esta manera la construcción de conocimientos tiene un mayor significado.
- Se recomienda efectuar una exposición de arte dentro o fuera del aula con la totalidad de trabajos efectuados.

La literatura estudiada y la investigación que hasta el momento se ha realizado, evidencia que las teorías implícitas del personal docente respecto de la enseñanza, aprendizaje de sus estudiantes, el conocimiento amplio de las áreas que conforman el currículo escolar, las experiencias personales y colectivas, el componente cultural incluyendo las tradiciones y sus propias vivencias, le ayudan al docente a comprender con mayor objetividad la forma en que se desarrollan los procesos educativos. Aspectos que le sirven de base para interpretar el contexto de aula, hacer los ajustes necesarios en el currículum escolar y por consiguiente lograr que sus estudiantes disfruten de su aprendizaje.

Deseo concluir el texto expresando que las experiencias pedagógicas realizadas hasta el momento, permiten en los docentes interesantes procesos investigativos, en los que la planificación constante, la creatividad y el entusiasmo, se convierten en valiosos insumos para la reconstrucción de su práctica pedagógica transformándola a partir de sus propios conocimientos, creencias, concepciones, y modelos de pensamiento, sin obviar la incorporación de la expresión artística en sus planteamientos didácticos,

pues se constituye en un recurso lúdico que facilita la adquisición de aprendizajes.

IV. Conclusiones

Las conclusiones que a continuación se señalan forman parte de la investigación "Experiencias metodológicas construidas a partir de la expresión artística, del conocimiento, de las teorías implícitas y de los modelos de pensamiento del docente", que aún no ha finalizado. Sin embargo, deseo hacer mención de aquellas que sobresalen como parte del proceso. Los aprendizajes y las experiencias logradas hasta la fecha permiten formular con éxito las fases siguientes:

- La población docente comprende que los conocimientos en las áreas pedagógicas y artísticas, las creencias y los modelos de pensamiento influyen de manera directa en la planificación de las actividades que organiza como parte de su labor cotidiana.
- Cuanto mayores sean las vivencias, experiencias y conocimientos de sus tradiciones y componentes culturales, más objetiva será su interpretación respecto a la realidad de aula y al currículum escolar, aspectos que facilitan su planificación respecto de sus innovaciones e intercambios académicos.
- La población docente se da a la tarea de fundamentar su trabajo de aula con teorías que explican las relaciones que predominan en el acto de enseñar, por lo que se acude al enfoque denominado globalizador, el cual permite organizar actividades de enseñanza, de manera que se logren aprendizajes significativos a través de la integración de los contenidos y mediante la "modalidad de talleres o proyectos de trabajo" que promueven la creatividad.

- El enfoque globalizador permite a los participantes la oportunidad de superarse en los planos individual y colectivo, lo que facilita el desarrollo de sus habilidades, destrezas, conocimientos, así como el incremento de sus cualidades personales, pues favorecen su condición como persona.
- Un currículo integrado favorece en los estudiantes el establecimiento de conexiones entre las diferentes áreas del currículo escolar y las que corresponden al área artística.
- El personal docente reconoce que como parte de los procesos metodológicos le conviene incorporar diversas formas de expresión creativa entre las que menciono, la música, la expresión corporal, la poesía y el teatro, entre otras.
- Las producciones que realizan los estudiantes, llámense proyectos, actividades o talleres, reflejan de su autor la totalidad de sus facultades cognitivas, socio-afectivas, así como las habilidades y destrezas.
- Comprender que no existen productos ni actividades puramente racionales o científicas, ni enteramente artísticas o sensitivas, como tampoco únicamente útiles, sensibles o tecnológicas. Al organizar actividades de aprendizaje desde un planteamiento integrador, el docente debe involucrar las diversas áreas del currículo escolar, ya que en éstas encontramos planteamientos racionales, artísticos y otras que estimulan la sensibilidad.

Deseo compartir un texto de Maya A. (2000), que ratifica lo importante que es para el docente comprender que los procesos de enseñanza y aprendizaje no se refieren a la aplicación de técnicas, tareas

o actividades que se llevan a la práctica de una manera empírica o aislada, por repetición de experiencias intuitivas, sin el debido sustento comprensivo y explicativo de una teoría o conceptualización, validada científicamente, por lo que es necesario comprender que toda práctica docente debe poseer un planteamiento teórico que la sustente. En la investigación que se realiza, la población docente participa con entusiasmo en la búsqueda de teorías que fundamenten, desde un planteamiento científico y artístico, las relaciones que se originan, permanecen y predominan durante el acto de enseñar.

Referencias bibliográficas

- Acha, Juan. (2002). *Los Conceptos esenciales de las Artes Plásticas*. México. D.F. Ediciones Coyoacán. Arte. Segunda reimpresión.
- Castro, B. Julieta. (2004). "La apropiación de conocimientos a partir de la expresión plástica". Universidad de Costa Rica. *Revista Educación* 28(1): 99-109.
- Eisner, Elliot. (2004). *El arte y la creación de la mente. El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia*. Barcelona-España. Paidós Arte y Educación.
- Fierro, C.; Fortuol B.; Rosas L. (2002). *Transformando la práctica docente. Una propuesta basada en la investigación-acción*. Barcelona-España. Paidós.
- Gardner, Howard. (1999). *Educación Artística y Desarrollo Humano*. Barcelona España: Editorial Paidós Educador.
- Lowenfeld, Víctor y Lambert, W. (1975). *Desarrollo de la Capacidad Creadora*. Buenos Aires: Editorial Kapeluz.

- Marcelo, G. Carlos. (1987). *El Pensamiento del Profesor*. Ediciones CEAC, S.A. Barcelona-España.
- Maya, B. Arnobio y otros. (2000). "La Práctica Pedagógica Innovadora en el Aula y en la Escuela y su Sistematización". UNESCO, Ministerio de Educación Pública. SIMED. San José, Costa Rica.
- Pérez, U. Iris. (2000). Didáctica de a Educación Plástica. *El taller de arte en la escuela*. Editorial Magisterio del Río de la Plata. Buenos Aires, Argentina.
- Venegas, Alicia. (2002). Las artes plásticas en la educación artística y estética infantil. México. D.F. Ediciones Paidós Ibérica, S.A.
- Klingler, Cynthia y otros. (1999). *Psicología Cognitiva. Estrategias en la práctica docente*. México. Editorial Mc. Graw Hill.