

RE-VIVIENDO LA HISTORIA CON PIEDRAS, PLANTAS, AGUA ... ¡Y ARCILLA EN MANO!

Lenin E. Ordóñez García

Resumen

Enseñar arte es todo un arte, dirían con sorna algunos. Enseñar Historia dependería, más bien, del vasto conocimiento de la asignatura, sumado a la dinámica propia que le agregue el docente. Combinar ambas áreas, aparentemente lejanas, resulta en una posibilidad que – dada la experiencia presente- eleva la motivación de los estudiantes, dinamiza el espacio y el proceso de aprendizaje y permite el desarrollo de habilidades y destrezas cognitivas superiores como identificar, reconocer, sistematizar, crear, así como fortalecer el trabajo en equipo.

Haciendo uso de los elementos disponibles, cual si estuviéramos en las etapas primarias de la historia humana (pre-historia, por cierto), esboqué una experiencia áulica diferente, rigiéndome al currículo actual, pero introduciendo actividades artísticas básicas (pintura, manufactura, modelado), complementándolas con otras propias del proceso de enseñanza de esta asignatura: resúmenes y presentaciones orales y escritas.

Palabras clave: Historia – pintura - modelado

Abstract

Teaching art is all an art, they would say ironically. Teaching History would depend, rather, on the vast knowledge of the subject, added to the dynamism of the teacher. Combining both seemingly distant areas results in a possibility that - given present experience - raises students' motivation, dynamizes space and the learning process, and allows the development of superior cognitive skills and abilities such as identifying, recognizing, systematizing, creating, as well as strengthening the team work.

Making use of the available elements, as if we were in the primary stages of human history (pre-history, by the way), I outlined a different aulic experience, relying on the current curriculum, but introducing basic artistic activities (painting, manufacture, modeling, complementing them with others of the teaching process of this subject: oral and written summaries and presentations.

Keywords: History – painting - modeling

DETALLES DE UNA EXPERIENCIA DOCENTE

El arte, con sus múltiples variantes, constituye un elemento transversal de singular valor para la enseñanza de toda clase de asignaturas, sean blandas, duras, poco duras o poco blandas, o como se nos antoje ... en todos los niveles.

¿Cuál es la edad ideal para desarrollar las destrezas artísticas, como las musicales, de dibujo y pintura, por ejemplo? Muchos autores consideran que debería empezar a desarrollarse desde las primeras etapas del crecimiento, siendo óptimo –a consideración de varios- a los 4 años. Sin embargo, es evidente que no todos los niños llegan a desarrollar la destreza o inteligencia artística, como lo acuñó Howard Gardner en su teoría de las inteligencias múltiples, incluso quedando postergada esa área cognitiva hasta pasada la juventud.

El trabajo con jóvenes sin ese desarrollo óptimo se torna –por derivación- en una labor algo complicada. Sin embargo, con mucha motivación y apoyo colaborativo, se transforma en llevadera y muy satisfactoria.

En la obra *Pedagogía desde el Arte: Manual de Introducción* (2009) de la agrupación *Save The Children*, se nos precisa que “la unión de la educación y las artes impacta positivamente en el tejido neuronal de las niñas y niños, fortalece la autoestima, salvaguarda la identidad cultural y propicia el pluralismo, el reconocimiento y el respeto por los otros”.

El arte y la ciencia no constituyen áreas tan divergentes como pueden parecer a simple vista. Para citar ejemplos que señalan esta asociación, Nikola Tesla, el ilustre inventor de origen serbio, tenía visiones de sus creaciones antes de construirlos e

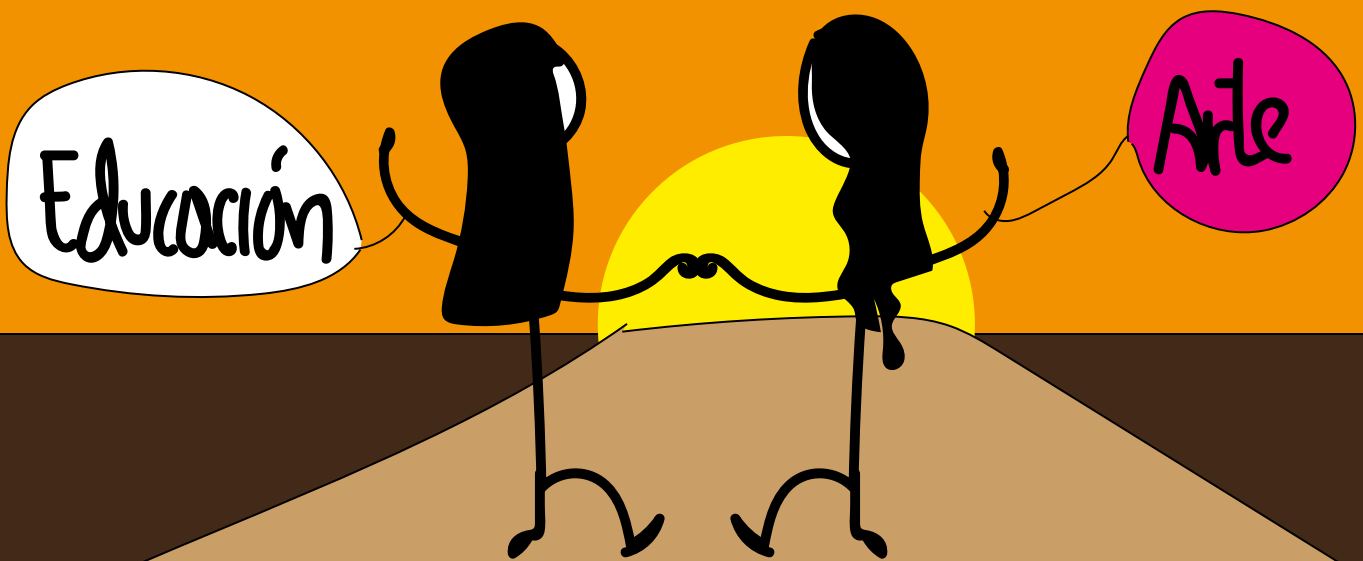
incluso antes de idearlos. Albert Einstein, el afamado físico germano-norteamericano, mencionó en su autobiografía que la teoría de la relatividad fue producto de una visión que tuvo a los dieciséis años, en la que corría sobre un rayo de luz.

Sería, pues, más eficaz y realista construir un aprendizaje más integrador y, por tanto, más contextualizado y significativo, dejando a un lado la actual estructuración del sistema educativo, sobrecargado de áreas científicas y pseudocientíficas, y manteniendo en un relegado espacio a las artes y otras áreas igual de relevantes para el desarrollo del ser humano.

EL ARTE, UNA HERRAMIENTA POCO UTILIZADA

Es evidente el poco empeño que mostramos por cultivar el arte, en unas regiones, en unas ciudades, más que en otras. Y en el mundo educativo, institucionalmente hablando, es casi nulo. ¿Hay peligro en aquello? María Acaso (2015), pedagoga española, lo concreta: “los docentes no tratan el arte (...), los estudiantes no lo entienden, el rechazo se extiende y, cuando estos estudiantes devienen en docentes, el problema vuelve a empezar. Al mismo tiempo asistimos a las bienales, a los museos, a los centros

El arte, con sus múltiples variantes, constituye un elemento transversal de singular valor para la enseñanza de toda clase de asignaturas

de arte, y lo educativo es muy escaso y, cuando está presente, es entendido como un servicio”.

¿De dónde nace esta problemática cada vez más evidente? ¿Por qué se mantiene? Simple: No hay amor por el arte entre el cuerpo docente que labora en los niveles primario y secundario, al menos (o la llama de este se ha ido apagando de a poco, en medio de tanto documentalismo improductivo). Y el amor, tomado en el sentido más estricto, define la pasión por empoderarse, por enriquecerse y enriquecerlo y, luego, el fuego por difundirlo.

Pero en este mundo megadiverso, hiperdinámico, multimedial, no faltan las iniciativas que mantienen vivo el espíritu de vincular la educación con el arte, porque el arte es vida y, por ende, educación, y viceversa, por lo tanto no es permitido desagregarlos.

Una de las más grandes es la emprendida por el gigante tecnológico Google, a través de su Google Art Project y su lema “Descubre, observa, analiza y comparte arte”. En esta, se dispone de obras reconocidas y otras no tanto, para transversalizar el arte con la historia, la geografía, la literatura, inclusive.

Volviendo a nuestro contexto nacional, regional, local, debemos advertir la escasez de interacción artístico-educativa. Aunque en el currículo actual se considere la asignatura de Educación Artística, ésta no logra vincularse de manera interdisciplinaria con las demás asignaturas. Lo mismo sucede con otras como la Informática –desaparecida como asignatura pero concebida como elemento transversal-, e idioma extranjero, o incluso Educación Física, las mismas que –en mi punto particular de vista-

Es evidente el poco empeño que mostramos por cultivar el arte, en unas regiones, en unas ciudades, más que en otras

constituyen herramientas dinámicas diferenciadoras hacia una educación holística que deje atrás el enfoque tradicionalista.

Víctor Valembois (1998) apisona el camino que deberíamos seguir en cuanto a esto, resaltando el papel del arte en cuanto a la formación de nuestros alumnos. Él señala que “La educación con un enfoque holístico es un arma poderosa para enfrentar ese reto: el arte, por provenir de una captación no analítica, sino de síntesis, implica y favorece una visión integradora, sensible, más allá de lo únicamente racional y únicamente verbal”. Y el profesor Stacy Goodman (, de una secundaria de California, lo valida, cuando considera que “el arte provee un tesoro de contenidos enriquecedor para trabajar múltiples áreas desde el pensamiento crítico y abstracto”.

HISTORIA Y ARTE: ¡MANOS A LA OBRA!

Como profesor de Historia, preocupado por la actual realidad estudiantil, caracterizada por escasa motivación para estudiar, dentro y fuera del aula; bajos niveles de atención intra-clase por la metodología tradicional de la impartición de las mismas (lectura de fragmentos de libro, resúmenes, realización de talleres, etc.), he buscado variedad de estrategias para transformarla. Obviamente, esa tarea se ve direccionada, en mayor o menor grado, por los elementos contenidos en el currículo vigente. Empero, más allá de que los temas se presten, es decisión de cada docente hacer uso de los recursos disponibles, con creatividad e ingenio, con convicción y pasión.

En primer año del Bachillerato General Unificado -BGU, conocemos las etapas prehistóricas e históricas iniciales. Para el abordaje de las etapas prehistóricas, y más concretamente del Paleolítico, consideramos el uso de la elaboración de figuras utilizando arcilla natural (tierra) y también de colores. En esta temática, abordamos la construcción de megalitos, figuras humanas representativas de la fertilidad, así como pinturas en rocas, todas estas demostraciones del arte rupestre. Las figuras trabajadas fueron: venus, o figuras humanas femeninas, megalitos (Stonehenge, pirámides antiguas, moais y otros), así como representaciones en roca de actividades típicas del hombre del Paleolítico (caza y pesca, sobre todo). También se consideró, para una clase posterior, la elaboración de taparrabos y vestuarios básicos, tomando como elemento primordial las ramas, hojas y flores.

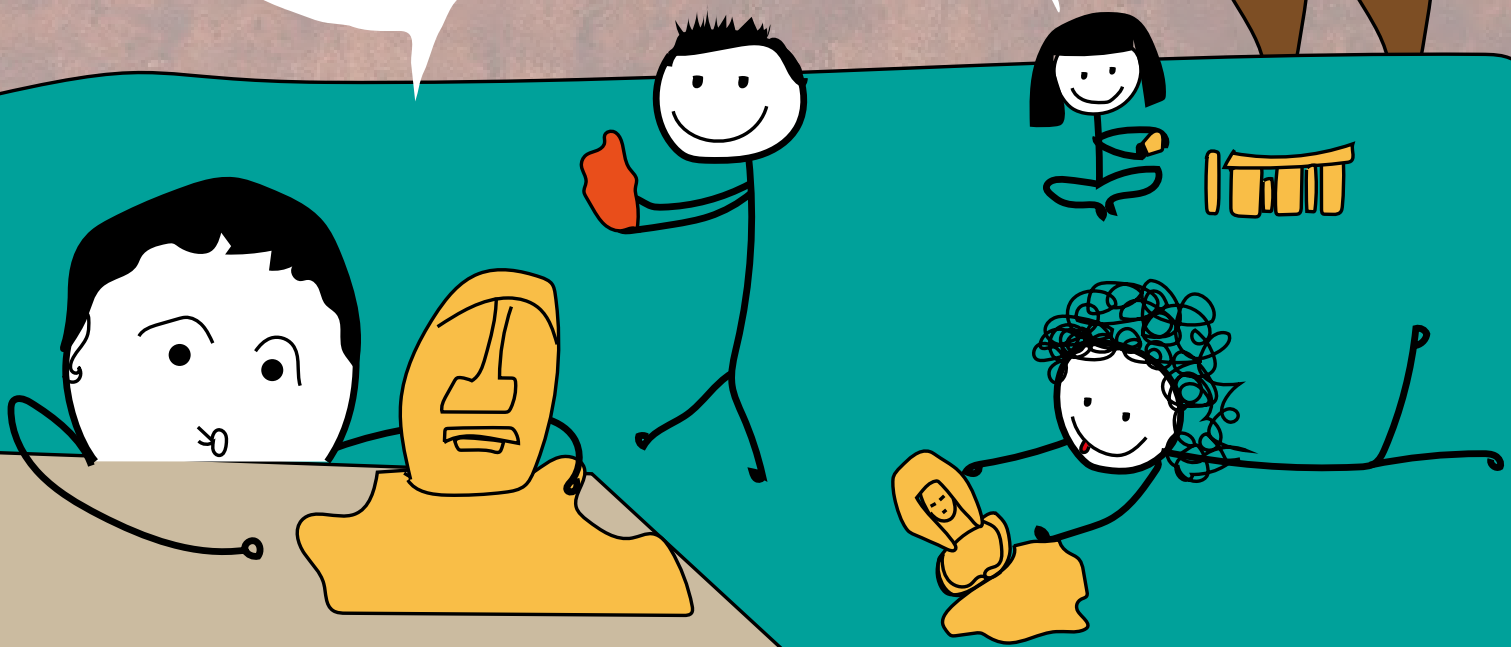
Luego del trabajo manual, los estudiantes debieron presentar sus trabajos, comentaron la experiencia conjunta y lo dificultoso que resultó el quehacer; adicionalmente, presentaron un resumen escrito del trabajo realizado (figura con arcilla y arte rupestre), con los datos relacionados (época en que se elaboraron, materiales, significados, etc.).

Sentir la motivación en la mayoría de chicos, la disposición a sumar esfuerzos, a dar los toques

finales a sus obras de réplica constituye el mayor aliciente para el proyecto de aula concebido. Palpar, así mismo, el interés provocado en más estudiantes de la institución, pertenecientes a otros cursos, deja sentado que la práctica artística debe ser tomada en cuenta y aplicada, no solo en la asignatura de Historia, sino en muchas otras, pues dinamiza los espacios de aprendizaje y permite la interacción más participativa de los estudiantes en la construcción de su propio conocimiento, precepto clave del constructivismo social.

Aunque en el currículo actual se considere la asignatura de Educación Artística, ésta no logra vincularse de manera interdisciplinaria con las demás asignaturas.

Para muchos jóvenes de hoy en día, el arte –aunque muchos no lo crean– constituye un elemento esencial de desarrollo intelectual

Para muchos jóvenes de hoy en día, el arte – aunque muchos no lo crean- constituye un elemento esencial de desarrollo intelectual, incluso en instituciones públicas donde se educan jóvenes de niveles socioeconómicos medio-bajos y bajos. Sir Ken Robinson (2009), uno de los gurús de la educación moderna, concibe en su obra *El Elemento*, al espacio de aprendizaje, como “aquel lugar en donde aquello que te apasiona y que te fascina hacer, se encuentra con aquello que se te da especialmente bien”. Sin duda, en la práctica docente he podido confirmar mi apreciación de que debemos volver a involucrar todas las ramas artísticas, no solo la pintura o escultura, en interacción con las asignaturas más formales.

Con la inclusión de actividades artísticas en el aula, lo que debemos buscar es pasar de la mera observación o réplica, del aprendiz pasivo que se apoya en las manifestaciones del arte, a uno activo, creador de sus propios productos, cuestionador de los elementos presentados. En ese camino, contamos con el activo necesario: la multidiversidad artística y, sobre todo, la multidiversidad humana. Queda apropiarnos valientemente de un área tan compleja como rica que propenderá a un desarrollo intelectual holístico de pleno beneficio para nuestros alumnos y también para la sociedad.

CONCLUSIONES

- El trabajo manual eleva el nivel de motivación y de trabajo cooperativo entre los estudiantes.
- Permite incluir a estudiantes con “bajo rendimiento académico” y lograr su involucramiento participativo, considerando su aporte en algunas de las tareas relacionadas.
- El desarrollo de actividades artísticas como la pintura y la escultura mejora el aprendizaje de la Historia. Tenemos a disposición también fotografía y cine, dibujo y modelado, música, baile y danza, poesía y teatro, títeres, pero también cómic, animación, infografía ...
- El espacio de aprendizaje se dinamiza, permitiendo aliviar la carga sensorial negativa acumulada al estar permanentemente dentro de un aula, con metodologías tradicionales repetitivas.
- Es menester aplicarnos, como docentes, al trabajo en función de las inteligencias múltiples, sacando provecho a las habilidades de muchos de nuestros estudiantes.
- El arte permite que los estudiantes más activos (incluso hiperactivos y algo desordenados) trabajen más a gusto, dirigiendo su energía en provecho de su propio aprendizaje.
- Es mucho lo que podemos avanzar, en la medida en que apasionadamente nos involucremos e involucremos a nuestro alumnado en actividades interdisciplinarias, apoyadas por el arte.
- Todos somos genios. Pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil (Albert Einstein).

FICHA

Institución: Colegio de Bachillerato "Juan Montalvo" (Machala)

Grupo de trabajo: Alumnos de 1ero. BGU, paralelos "H" e "I"

Asignatura: Historia

Recursos: piedras, hojas, flores, palos, arcilla, agua

Fases experienciales:

1. Selección de grupos de trabajo, considerando habilidades artísticas (pintura y escultura)
2. Asignación de roles, considerando desempeños y liderazgo.
3. Asignación de temas por cada grupo y características de los trabajos finales: pinturas, esculturas, informes, exposiciones orales.
4. Evaluación de desempeños.
5. Retroalimentación y refuerzo.

Referencias Bibliográficas

- Acaso, M. (2015). *Fracasar así, es todo un lujo. La necesidad de incorporar el arte en la escuela y la educación en las ferias de arte contemporáneo*. Madrid. (Recuperado de: <http://www.mariaacaso.es/fracasar-asi-es-todo-un-lujo-la-necesidad-de-incorporar-el-arte-en-la-escuela-y-la-educacion-en-las-ferias-de-arte-contemporaneo/>)
- Clouder, C. (2017). *No sin artes*. (Conferencia online). Santander: Fundación Botín (Recuperado de https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=sx0VXidZc-o)
- Hoppe, M.A. (2014). *Pedagogía desde el Arte. Manual de Introducción*. México: Save the Children Mexico.
- Londoño, C. (2017). 7 Razones que justifican el uso del arte en diversas asignaturas. (Recuperado de: <http://www.eligeeeducar.cl/7-razones-justifican-uso-del-arte-diversas-asignaturas>)
- Robinson, K. (2009). *El Elemento*. (2da. Edición). Madrid: Ed. Conecta.
- Valembos, Víctor (1998). *Educación Holística por medio del Arte: Una tarea ingente, vigente y urgente*. Estudios Pedagógicos, núm. 24, pp. 89-97. Valdivia: Universidad Austral de Chile. (Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=173513846007>)

Autor:

Ing. Lenin E. Ordóñez García

Docente multidisciplinar (Investigación, Emprendimiento, Matemática, Educación Física, Educación Artística, Historia, Lengua y Literatura, Educación para la Ciudadanía) en el Colegio de Bachillerato "Juan Montalvo", de Machala, con experiencia en primaria, secundaria y universidad. Creyente fervoroso de la interdisciplinariedad en la educación, mediante la aplicación de nuevas pedagogías y estrategias metodológicas que permitan el desarrollo integral de los niños y jóvenes (alma, mente y cuerpo), a través del fomento de sus talentos naturales.

leninenrique@hotmail.com - lenin.ordonez@educacion.gob.ec

El construir arte me permite establecer un mensaje que superará mi tiempo y llegará más allá de mi horizonte, así se hacen las culturas y se generan las identidades de los pueblos.

Las ideas de mi mente cobran vida cuando les pongo color, cuando les doy sonido, mas no siempre encuentro los colores adecuados y siempre me faltan las líneas para reproducirlas fielmente, mas lo que produzco es único porque es mío y me identifica.

