

INFORME SOBRE EL PRIMER SEMINARIO TALLER INTERNACIONAL DE METODOLOGÍAS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES

José Mario Fandiño Franky*

La educación es el fomento del crecimiento, pero aparte de la maduración física el crecimiento se hace evidente sólo en la expresión -signos y símbolos audibles o visibles-. La educación puede definirse, por consiguiente, como el cultivo de los modos de expresión, -consiste en enseñar a niños y adultos a hacer sonidos, imágenes, movimientos, herramientas y utensilios-. Un hombre que puede hacer bien estas cosas es un hombre bien educado.

Sir Herbert Read

Recientemente ha terminado el Seminario-Taller Internacional sobre “Metodologías para la enseñanza de las Artes Plásticas y Visuales”, realizado por el Departamento de Artes Plásticas de la Facultad de Educación de la Universidad de La Sabana, en su **Campus** del Puente del Común; del 3 al 7 de mayo del presente, al que participé con gran entusiasmo y como siempre lo hago, atento a los temas tratados por los distintos conferencistas, esforzándome por comprenderlos, buscando el hilo conductor que los aúna en el pensamiento y la práctica pedagógicos.

Intentaré aproximarme a las distintas charlas, consciente de las limitaciones que me acompañan frente a los temas presentados.

Buscaré, como metodología, tomar las distintas charlas para comentarlas brevemente, teniendo en cuenta las limitaciones de espacio y tiempo, que los lectores sabrán disculpar.

Antes de comentar dichas charlas, quisiera exponer algunos de los fundamentos del movimiento pedagógico de Sir Herbert Read, soporte filosófico-pedagógico del *INSEA*, por ser los expositores, en su mayoría, de la “Sociedad Internacional de Educación por el Arte”. Lo mismo que los postulados de John Dewey en Escuela Nueva.

a.- La filosofía del inglés Sir Herbert Read, fundamentada en la función del arte en la educación de Platón, aplicable a las necesidades y condiciones actuales, lanza la tesis de que "El

* Maestro en Bellas Artes. Coordinador curricular de la carrera de Artes Plásticas de la Universidad de La Sabana.

arte debe ser la base de la educación"; él asegura que "la tesis del filósofo griego ha sido mal comprendida"; en primer lugar, porque durante siglos no se ha comprendido qué entendía Platón por arte; en segundo, porque ha existido una incertidumbre casi simultánea acerca de la finalidad de la educación".

Coloca el arte en el universo de los fenómenos naturales y lo somete en algunos aspectos esenciales, a las medidas sobre las cuales se apoyan las leyes científicas. En cuanto a la Educación, contrapone dos posibilidades irreconciliables:

La primera supone que cada individuo nace con determinadas potencialidades... y que su destino adecuado consiste en desarrollar esas potencialidades dentro de la estructura de una sociedad lo suficientemente liberal como para permitir una variedad infinita de tipos. La segunda posición supone que independientemente de la idiosincracia que el individuo pueda poseer en el momento de nacer, es deber del educador borrarlas a menos que se adapten a un señalado ideal de carácter, determinado por las tradiciones de la sociedad a la cual el individuo se ha incorporado involuntariamente¹.

Su objetivo es demostrar que la principal función de la educación es la "orientación" psicológica y que por esto la educación de la sensibilidad estética es de importancia fundamental.

Por último, no establece distinciones entre ciencia y arte, excepto como método, y cree que la oposición creada en el pasado entre éstas, se ha debido a la concepción limitada de ambas: "El arte es representación, la ciencia es explicación -de la misma realidad-".

Así las cosas "... la educación puede definirse... como el cultivo de los modos de expresión... Todas las facultades del pensamiento, lógica, memoria, sensibilidad e intelecto, intervienen en tales procesos que implican arte", pues, ésta no es otra cosa que hacer buenos sonidos, imágenes, etc. Por esto el alcance de la educación es crear artistas.

b.- En cuanto a la pedagogía de la experiencia, tal y como la formula en la obra filosófica, pedagógica y estética John Dewey, posee un doble carácter, consistente en probar y experimentar al mismo tiempo. El hacer y el experimentar, como proceso, están unidos, en Dewey, íntimamente, con base en la correspondencia entre lo que se ensaya y lo que de ellos resulta, como en toda filosofía instrumental. Las consecuencias de cada acción son las que atestiguan el valor y la verdad, pues, para Dewey los valores nunca son absolutos.

Como S. J. Brubacher² lo aprecia, el único criterio de los valores se puede encontrar en esa relación que une lo que se prueba y sus resultados. Así, la filosofía en cuestión pone de relieve la experiencia misma, siempre dinámica y proyectada hacia el futuro.

La idea de la experiencia es, también, el punto de partida de la concepción estética de Dewey. En opinión de éste, la palabra "estética" se refiere a una experiencia que incluye la percepción, la apreciación y el goce, por lo cual no se puede limitar a la experiencia de las bellas artes y tampoco al simple goce pasivo. Se concibe el hombre como el ser que se sirve del arte, atado éste a las actividades de un ser creador que actúa en su medio. La experiencia estética, entonces, está inserta en toda experiencia humana normal, implícitamente: es consecuencia de todo proceso de vida.

² Brubacher, J.S., "John Dewey" en *Les Grandes Pédagogies*, París, PUF, 1956, p. 296.

Si el arte es una prueba y una acción, y pertenece al dominio de la experiencia, puede entonces afirmarse que el arte está en condiciones de recrear al hombre, convirtiéndose en ... la unión de los sentidos, de las necesidades, de los impulsos y de la acción. Para Dewey, el arte es al mismo tiempo una producción, una percepción, una apreciación y en todos sus aspectos es la inteligencia la que recibe el papel importante. El arte está muy lejos de ser identificado con la belleza, se presenta como cualidad de la acción misma y su resultado³.

De esta forma, la experiencia estética se puede reconocer en el trabajo científico creador.

COMENTARIOS A ALGUNAS DE LAS CHARLAS

a.- La doctora Ana Mae Barbosa, representante del Brasil y presidenta del *INSEA*, trató el tema "Panorama internacional sobre metodologías de la enseñanza del arte".

En esta charla la doctora Barbosa trató en forma general la propuesta del gran pedagogo norteamericano John Dewey, referente a la íntima relación de la Escuela Nueva con el campo social. La permanente integración del estudiante de arte, en cualesquiera edad, con su contexto, y la constante acción investigativa que éste presenta en el docente de arte y el alumno, debida a la activación de fuerzas interiores del hombre, que se realiza a sí mismo gracias al arte. Hizo alusión a la necesidad de una educación con objetivos libres y abiertos, ya que la persona al experimentar sus acciones, toma de ellas algunos sentimientos de aprecio o desprecio; y, es allí donde la experiencia se caracteriza por la dimensión estética.

Fundamenta la propuesta metodológica que realiza la doctora Barbosa en el Brasil, en los conceptos pedagógicos de Sir Herbert Read y los de John Dewey, apoyada en una estructura triangular, en donde el aprendizaje del arte se realiza mediante el estudio de la historia (como la cultura), la comunicación (entendida como participación) y el hacer artístico. Concluye su intervención haciendo énfasis en que la concepción actual del arte no se centra en los talleres (el hacer) sino en la inteligencia, y la estética en la sensibilidad.

b.- Otro de los expositores fue el doctor Ramón Cabrera Salort, representante de Cuba y director del Instituto Cubano para la Formación de Docentes en Arte.

Su intervención sobre "Escuela e Imagen" cuestiona el papel de escuela tradicional: enciclopedista, poco participativa, limitante de la imaginación, encerrada en espacios fijos, inamovible, de espaldas al diálogo de la imagen subjetiva con la objetividad de lo cotidiano, donde existe el divorcio entre figura y fondo, es decir, entre "... el precepto centrado de esa escuela... y el requerimiento del habitat para construir una imagen de la otra escuela, para que escuela e imagen edifiquen un espacio desarrollador y rico"⁴, según sus propias palabras. Propone una escuela que eduque visualmente con el precepto centrado en:

- Reconocer y actuar, educandos y educadores, teniendo en consideración el valor de impregnación de los espacios.
- Ampliar el marco de referencias del proceso de adquisiciones a todo el medio escolar.
- Romper, por tanto, con los marcos escolares clásicos (el aula como precepto centrado, lo demás en telón de fondo):

³ Dewey, John. *The Man as Being That Art*", en *Art as experience*, Miltón Bach & Co., New York, 1934, p. 26.

⁴ Cabrera S., Ramón, *Memorias Académicas, Seminario Taller Internacional sobre Metodologías de las Artes Plásticas y Visuales*, Universidad de La Sabana, 1996.

- Refuncionalizar, entonces, ese telón de fondo, de manera que gane protagonismo y deje de serlo; en fin, encarar con movilidad y dialéctica, los preceptos centrados⁵.

Finalmente, ilustró sobre el plan de estudios seguido en los centros de formación de docentes de arte en Cuba y la dinámica de los talleres "integrales" que terminan con la gradualidad de los programas académicos de las diversas asignaturas, concluyendo con el diseño y producción de algunos videos como resumen de éstos. Como ilustración de dichos talleres se proyectó un video diseñado y elaborado en uno de estos centros.

Pienso, personalmente, que estos "talleres integrales" están más referidos a la integración temático-práctica de algunas de las asignaturas del plan de estudios que a la educación integral de la persona, docente en formación.

En cuanto al video presentado, es indudable la alta calidad plástica del mismo, en cuanto al diálogo de imagen, color y sonido; las sugerencias de formas, espacios y movimientos son impactantes como comunicación visual y expresión sensorial artística, ante todos los públicos. Por este motivo, precisamente, me aparto del tema desarrollado en él, pues, lo considero alejado y no conveniente para los propósitos formativos de nuestros alumnos.

c.- La doctora Sonia Ríos Ángel presentó la lección magistral sobre "Formación de Mentes Estéticas", basada en la investigación que adelanta y que soporta en el triángulo humano de lo axiológico (como sensibilidad estética-corazón); lo cognitivo (como apreciación-cerebro); y, lo praxiológico (como representación plástica-manos). Desarrolla esta estructura en los estadios nocional, conceptual, categorial y de pensamiento estético, según la pedagogía conceptual.

d.- Las doctoras María Elena Ronderos y Stella Angarita, en representación del grupo de programación del área de educación artística del Ministerio de Educación Nacional, presentaron los "Fundamentos para la Construcción Participativa del Área Curricular de Educación Artística".

En esta charla las doctoras Ronderos y Angarita dieron a conocer de manera interesante los avances logrados en cuanto a diagnóstico regional, tabulación y selección de información; de la cual salió el estudio y propuesta de los criterios pedagógicos y socio-culturales, junto con los indicadores de logro del área; apoyos éstos para proponer "el perfil del educando que se requiere... el de una persona creativa, transformadora, positiva de su propia experiencia cotidiana... y la experiencia sensible hacia el contexto natural, social y cultural, como objeto de estudio".

Como lo hicieron notar desde el comienzo de su intervención, presentaron el proceso seguido y el grado de avance logrados hasta el momento, encaminados a la redacción definitiva del Plan Nacional de Educación Artística, que la doctora María Emma Mejía, Ministra de Educación Nacional lanzará a finales del presente mes.

Igualmente invitaron a la presentación de proyectos institucionales ante el Ministerio de Educación Nacional, para su estudio y valoración. Como punto de referencia sobre la elaboración y presentación de proyectos artísticos institucionales y con base en el trabajo que se viene realizando conjuntamente, el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad Nacional, sobre el Plan Nacional de Educación Artística, el maestro Miguel Huertas de la citada Universidad, presentó el plan que ésta viene adelantando dentro de la institución.

⁵ *Ibid.*

e.- El doctor Víctor Kon, representante de Argentina y secretario general del Consejo Latinoamericano de Educadores Artísticos -*CLEA*-, intervino con el tema "Imágenes en movimiento de un maestro plástico".

Charla que se fundamentó en una mirada al pasado, a más de 12000 años de culturas precolombinas como Ciénaga, Agueda, Charcamíe, Cañadón, entre otras. Entrando a la época colonial, centra su visión en las Misiones Guaraníes, a partir de los años 1609; hace énfasis en la cultura trasplantada y la forma como estos pueblos del norte argentino, paraguayo y sur brasileño "resignaron su visión del mando, sus mitos y creencias", en favor de dicha cultura. Hace ver cómo estos pueblos "se encontraron en un alto grado de indefensión, confundida su identidad y en peligro de extinción, cuando los jesuitas fueron expulsados y las misiones destruidas"⁶.

Recuerda como en 1799 Manuel Belgrano, posteriormente uno de los líderes de la Revolución de Mayo de Argentina y de las luchas de independencia, propuso la creación de la Escuela de Dibujo, con el fin de capacitar a los jóvenes para el plan de desarrollo de las manufacturas y el comercio por él propuestos. Todos fracasados por diversos intereses creados.

De manera significativa, se ubica 150 años más tarde y hace cierta insistencia en el modelo agro-exportador adoptado por Argentina, mostrando cómo la cultura, el arte y la educación alcanzaron altos niveles que por la época del treinta florecieron en forma extraordinaria.

Como apoyo a la primera época planteada, proyectó el video "La Misión" donde las imágenes son de alta significación acerca de la situación expuesta.

De igual forma y como sustento visual presentó la experiencia de las Hermanas Cosettini. Docentes que aplicaron en su contexto, los postulados de la Escuela Progresiva de John Dewey: "La Educación tiende a formar capacidades que ponen al hombre en condiciones de desenvolverse como individuo y como ser social, es decir, que dirige las actividades del ser que educa hacia la realización de valores y prácticas formales de ideales"⁷.

Y más adelante dice: "Los mundos, el físico y el social, ejercen su influencia en el niño y crean una zona de influencia directa y recíproca con la escuela, siendo el resultado de esa confluencia la creación".

Termina su intervención haciendo una reflexión y afirma que el "cambio somos nosotros", frente a desafíos como: "constituir la identidad, enriqueciendo, con imágenes significativas, nuestro mundo espiritual. Elaborar y aplicar un proyecto latinoamericano a partir de una multiplicidad de experiencias particulares y su integración. Porque el cambio está en nosotros. Somos nosotros".

f- El doctor Víctor Fuenmayor, representante de Venezuela, tocó el tema "El cuerpo, soporte de la obra y de una metodología de enseñanza artística".

En términos de enseñanza artística y de experiencia pedagógica, plantea la búsqueda de un cuerpo cultural latinoamericano que comparta la estrecha relación entre el cuerpo, la imagen y la palabra: "comprendiendo la enseñanza no en el sentido de la información sino de la formación de la

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

comunicación expresiva, personal y sensible para crear y leer obras artísticas a partir de una socio-imagen de cuerpo". Termina su exposición interrogándose sobre ¿"Qué cuerpo enseña en una comunidad latinoamericana que quiere defender su identidad e integrarse a otras comunidades y a otras culturas"?

g.- El autor de la presente reseña tuvo un espacio en el cual presentó la experiencia de "Educación de docentes de arte a distancia" de la Universidad de La Sabana, centrada en la educación integral y la concepción de persona que sustentan los objetivos curriculares de la Universidad y la formación en valores, hábitos, virtudes y actitudes cristianas, reflejados en las actividades académicas del programa de artes plásticas y en los planes de estudio que se desarrollan en la modalidad a distancia, única a nivel latinoamericano.

h.- Terminó el Seminario Taller con un interesante panel, moderado por el doctor Alberto Aguilar Bernal, director de la carrera de artes plásticas de la Universidad; después de una visita al 36 Salón Nacional de Artistas.

El panel estuvo centrado en los propósitos educativos y de formación de sentimientos que tiene como función el arte. Quiso, en su desarrollo, dar gran significación al soporte que tiene el arte para despertar los valores sensibles, intelectuales y espirituales dentro de los diversos contextos culturales.

Resultó el panel bien atractivo en las distintas intervenciones de los expositores, aunque tocaron los temas en forma general, sin adentrarse en el análisis filosófico con el que cada país representado soporta la enseñanza del arte y ve la producción artística.

Por último, quiero expresar mis felicitaciones a la Universidad de La Sabana, la Facultad de Educación y el Comité de Artes Plásticas, por la magnífica organización dada al evento.