

Entrevista a Mª Carmen Pellicer por Anna M. Vernia. Julio de 2012

Mª Carmen Pellicer es Catedrática de la Escuela Universitaria del Departamento de Educación en el Área de Didáctica de la Expresión Plástica y directora del mismo.

Tiene una larga trayectoria dedicada a la Universitat Jaume I en diferentes ámbitos:

Directora del Departamento de Educación desde el 1 de Febrero de 2006

Coordinadora de Doctorado del Departamento de Educación de la Universidad Jaume I de Castellón, hasta el 1 de Febrero de 2006.

Directora del Plan Estratégico del Dep. de Educación desde Noviembre de 2002

Coordinador de la Subcomissió d'Especialitat del Màster Universitari en Professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes.

Ha formado parte de numerosas comisiones tribunales y concursos de la universidad.

Ha participado en Comités Científicos nacionales e internacionales.

Ha impartido ponencias, cursos de especialización didáctica.

Imparte su docencia en Didáctica de la Expresión Plástica desde 1977 en la UJI.

En 1994, en la convocatoria de Premios Nacionales a la Investigación e Innovación Educativa del Ministerio de Educación obtuvo una Mención de Honor por el trabajo: *"Diferencias de organización espacial entre los dibujos de niños zurdos y diestros"*.

Autora del libro: Los dibujos de los zurdos. Percepción y lateralidad. Publicado por la Universitat Jaume I.

Ha participado en diversos Proyectos de Investigación entre los que destacamos los de los últimos años, desde 2008 a 2012, relacionando la imagen con la música junto con la profesora Amparo Porta como investigadora principal.

Anna M. Vernia

¿Educación en las Artes, Educación para las Artes o Educación con las Artes?

Mª Carmen Pellicer

Educación en las Artes. Es la tendencia que más se contempla actualmente, sobre todo desde la perspectiva de la investigación artística de las artes visuales. La educación artística es necesaria, estamos inmersos en un mundo muy visual y en un contexto de cambios permanentes, es un reto que nuestra área tiene que asumir, de hecho ya ha sido asumido en numerosos sectores y aunque se han hecho muchos avances en este sentido, todavía queda mucho por hacer.

El Área de Didáctica de la Expresión Plástica en las Facultades de Bellas Artes está haciendo un trabajo admirable que repercute en todos los niveles educativos obligatorios, sobre todo en la Enseñanzas Medias. También en las Facultades de Educación, dicha área, está realizando esfuerzos importantes que inciden más en las enseñanzas básicas como Infantil y Primaria. Son muchos y muy variados los aspectos que hay que investigar en educación en las artes visuales y eso significa un profundo conocimiento de la materia, del contexto, del alumnado al que va dirigido, de los planes de estudios y un largo etc., que nos obliga a seleccionar lo que creemos más conveniente para cada situación.

Todo esto trasladado al entorno educativo en cualquiera de los niveles que nos afectan significa un trabajo inmenso. La realidad es que actualmente diferentes conceptos de lo que es la educación artística conviven sin ningún problema aparente, prácticas de mitad del siglo XX junto con otras de principios del XXI se mezclan sin tener una relación bien definida. Bueno en eso estamos, caminando hacia un nuevo imaginario en la educación artística.

AV. En tu libro *Los dibujos de los zurdo: percepción y lateralidad*, en el que abor das importancia la organización cerebral y el trabajo de los dos hemisferios, explicas que el pensamiento completo necesita de ambos hemisferios trabajando de forma coordinada, tal y como se trabaja en música. En este sentido, una vez más las artes quedan integradas. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

CP. Mi opinión actual es la misma que se refleja en mi libro pero el hecho de que tanto las artes visuales como la música necesiten la coordinación de ambos hemisferios no significa que esta se produzca de la misma forma. Los seres humanos somos muy complejos y las condiciones de vida también nos modulan de diferentes maneras. El estudio que realicé sobre la percepción de la imagen se centra en los aspectos que influyen en la percepción y representación de las imágenes en función de la lateralidad. La capacidad del cerebro para relacionar los conocimientos más dispares es la que, a mi modo de ver, deberíamos aprovechar más. La educación puede y debe potenciar esa capacidad pero creo que es en las artes, en la imagen, donde esta relación se produce con más frecuencia por disfrutar de cierto grado de libertad en nuestros planteamientos. Además estamos acostumbrados a percibir imagen y música de forma integrada en muchas situaciones, de modo que la capacidad de relacionarlas está ya automatizada. En un proyecto de investigación en el que participo realizamos una prueba a un grupo de expertos, en la cual teníamos que analizar las imágenes de un video sobre un programa infantil. Primero lo visualizaron completo, música e imagen, luego sin la música. Las respuestas sobre las características de la imagen que queríamos analizar fueron diferentes en aspectos concretos: para el análisis de las formas prefirieron la visualización sin música y en algunos ítems más globales se decantaron por la visualización completa, música e imagen. Tenemos que obtener todavía más datos pero en principio estas apreciaciones nos han parecido muy interesantes.

AV. En la actualidad nos encaminamos hacia una educación artística completa, integral. ¿Se puede educar de manera integral en las artes o más bien lo que se hace es impartir las materias por separado pero aplicándose a un mismo individuo?

CP. Claro que se puede, pero se necesita más preparación que por separado o una coordinación profunda. De todas formas tendríamos que distinguir entre diferentes ámbitos. En muchos aspectos de la educación infantil esto ya se produce. En educación primaria es diferente, la diplomatura de Maestro nunca ha tenido la especialidad de Educación Artística como Música y Educación Física, y en los grados tampoco se contempla ningún tipo de especialización oficial en este sentido. Sin embargo el alumnado sí es consciente de la importancia que tienen las Artes Visuales en la escuela, sus expectativas de aprendizaje deberían ser tenidas en cuenta, y aprovechan las oportunidades que se les brindan para ampliar un poco su formación. Luego en el ámbito escolar la realidad exige una previsión de contenidos en cada una de las materias y al tener una formación limitada en esta materia es difícil que el profesorado de primaria centre su atención en ella.

AV. ¿Debería ser un mismo docente quien educara de manera integral en las artes y por tanto debería formarse en ello o mejor que los docentes de diferentes materias artísticas establezcan una coordinación para la educación integral de las artes?

CP. De alguna manera creo que ya he contestado a esa pregunta en la respuesta anterior. Evidentemente la coordinación entre docentes de diferentes materias artísticas es básica para poder educar de manera integral en las artes. Tienen muchos planteamientos comunes que pueden servir como punto de inicio y a la vez el contexto en el que vivimos facilita esta integración. Esto nos lleva nuevamente a la investigación, necesitamos un profesorado reflexivo e investigador, que observe, reflexione y experimente en las aulas junto con otros docentes con inquietudes similares.

AV. Volviendo al libro mencionado anteriormente, habla del desarrollo psicomotriz, ¿cree que la música podría ser una estrategia para contribuir al trabajo de los diferentes elementos motrices que se trabajan en las artes plásticas?

CP. Claro que sí, hace ya tiempo que la música acompaña a las artes plásticas en las aulas, se representan imágenes sugeridas por la música, se trabaja el trazo, se experimenta con movimientos sugeridos por los objetos sonoros, el ritmo, etc. Pero como ya indicaba anteriormente hay mucho que investigar, conocer por qué y como se producen determinadas asociaciones, cual conviene potenciar y cómo integrarla, hacer las cosas de un modo más consciente.

AV. Se habla mucho del beneficio de la música o el movimiento para la calidad de vida, en su opinión, ¿qué beneficios en este sentido aportarían las artes plásticas?

CP. La lista sería interminable. Nos encontramos en un mundo invadido por imágenes de todo tipo ante las que nos encontramos, en muchas ocasiones, indefensos. Aprender a valorarlas, saber por qué nos atraen tanto, distinguir sus mensajes ocultos, separar las que nos interesan de las que no nos aportan nada positivo, etc. Todo esto necesita un aprendizaje, sin él la imagen penetra sin barreras conscientes y nos pueden hacer disfrutar pero también perjudicar. Cuando mis estudiantes aprenden a poner las imágenes bajo sospecha y descubren en ellas aspectos que antes no veían se produce un antes y un después. Valoran las imágenes de otra forma, las entienden, las realizan y las disfrutan o rechazan con más intensidad. Y lo que es más importante se despierta el interés por aprender. Creo que esto es importante para su formación y su calidad de vida.

AV. ¿Cómo ve la Educación Artística en la actualidad?

CP. Veo la Educación Artística, la Educación en la Imagen con una proyección de futuro inmensa. Se está investigando mucho, en nuestro país hay magníficos investigadores desde hace ya más de una década que han revitalizado un área que se había refugiado en “la cultura de la queja”. Para que los avances se reflejen en el día a día de la educación hace falta que se produzcan cambios y estos cambios se están produciendo, sobre todo a partir de secundaria donde la docencia se imparte por especialistas. En primaria es más complicado porque su profesorado tiene que ser “especialista” en todo y hay que conseguir condensar saberes de manera que conozcan la esencia de cada uno para poder integrarlos. Soy optimista en cuanto a los profesionales del área, se están esforzando mucho y con resultados esperanzadores, pero no lo soy tanto en lo que se refiere a la consideración oficial. Por mucho que se insista en la importancia de la educación artística si se le asigna un espacio tan reducido en el currículo difícilmente se pueden alcanzar los objetivos que se proponen. Las horas asignadas se reducen una y otra vez, son demasiado escasas para poder hacer visible todo lo que se está haciendo.

AV. ¿Puede ser la formación Artística una alternativa laboral además de una vocación o simplemente complementa al espacio de ocio?

CP. Es ya una alternativa, la formación artística es muy necesaria en el mundo laboral en el sentido más amplio. Voy a trasladar un texto en el que se resumen las posibilidades laborales de los licenciados o graduados en Bellas Artes: *“El licenciado en Bellas Artes se puede especializar en diversas líneas: dibujo, pintura, escultura, restauración, teoría e historia del arte, audiovisual, gráfica y diseño. Esta diversificación curricular amplía las opciones de empleo y permite diferentes*

aplicaciones profesionales como son la creación visual y artística (artista plástico en todas las técnicas y medios creativos); creativo en el ámbito audiovisual y de las nuevas tecnologías (diseño web y multimedia); experto cultural, asesoría y dirección artísticas; ilustrador, animación y cómic; editor artístico y de materiales de difusión de arte; diseñador de ambientes y exposiciones, montaje de exposiciones o instalaciones artísticas, proyectos escenográficos y diseño efímero; diseño específico para el sector de ocio y turismo, y para la construcción de parques temáticos, y restauración y conservación del patrimonio histórico-artístico". Además de la educación y la propia producción de obra artística en cualquiera de los ámbitos señalados. Yo añadiría unos cuantos más pero ya es suficiente para comprender que las posibilidades laborales en este ámbito son muchas y muy variadas.

Gracias Anna por ofrecerme la oportunidad de colaborar en esta revista a la que deseo lo mejor.

AV Gracias a ti por dedicarnos tu tiempo y compartir tus conocimientos con nosotros.