

Arte y creatividad como herramientas de la práctica docente

Art and Creativity as Tools of Teaching Practice

Dionicia Reynoso¹

Amelia Pons²

Eladia Rodríguez³

Resumen

Esta investigación está enfocada en integrar los estudiantes a instituciones que promueven el arte y formarlos en estrategias educativas que trabajen la creatividad y la práctica artística en las distintas áreas y así responder a lo establecido en la Ordenanza N.º 01-2014 de la Jornada Extendida. Para ello se realizaron: visitas a exposiciones de artes, talleres sobre folklore, teatro, danza y títeres impartidos por especialistas. La población fue de 26 alumnos. El enfoque corresponde al cualitativo y las técnicas fueron: la observación, entrevista y la nota de campo. Los resultados arrojan que con el desarrollo de talleres los futuros docentes conocieron los temas que explican los elementos que integran la cultura dominicana, lograron acercarse a los agentes del contexto artístico y cultural. Implementaron estrategias: juego de roles, teatro, bailes y cantos. Desarrollaron destrezas y habilidades para un docente de artística: postura, tono de voz, dicción, gestos, expresión corporal, dominio escénico, que harán de sus clases de arte espacios de creatividad e inspiración.

Palabras clave: estrategia, creatividad, arte.

Abstract

This research is focused on integrating students into institutions that promote art and training them in educational strategies that work creativity and artistic practice in different areas and thus respond to the provisions of Ordinance no. 01-2014 of the Extended Day. For this, visits to art exhibitions, workshops on folklore, theater, dance and puppets were given by specialists. The population was 26 students. The focus corresponds to the qualitative and the techniques were: observation, interview and field note. The results show that with the development of workshops the future teachers learned about the issues that explain the elements that make up the Dominican culture, they managed to get closer to the agents of the artistic and cultural context. They implemented strategies: role play, theater, dances and songs. They developed skills and abilities for an arts teacher: posture, tone of voice, diction, gestures, body expression, stage mastery, which will make their art classes spaces for creativity and inspiration.

Keywords: strategy, creativity, art.

¹ ISFODOSU, <https://orcid.org/0000-0002-7205-9613>, dionicia.reynoso@isfodosu.edu.do

² ISFODOSU, amelia.pons@isfodosu.edu.do

³ ISFODOSU, <https://orcid.org/0000-0001-8608-7810>, eladia.rodriguez@isfodosu.edu.do

Introducción

El arte es la actividad de representar emociones y vivencias de manera creativa. Permite visualizar las diferentes formas de manifestación de la cultura, por lo que su práctica se puede convertir en una estrategia pedagógica atractiva para la formación multicultural de los futuros docentes.

A partir de la implementación de la Ordenanza N.º 01-2014 que establece la Jornada Escolar Extendida, se plantea impartir tres horas de educación artística semanal en la educación primaria. Ante esta realidad se hace necesario que los futuros docentes egresen con el manejo de estrategias y herramientas para adecuarse a lo establecido en la ordenanza. Formar al futuro docente en el manejo de estrategias de intervención educativa donde se promueva la creatividad, la práctica de la educación desde el contexto artístico constituye un reto.

La Educación Artística ha estado subordinada a otras materias, sin negar la importancia de estas, en la actualidad son pocos los docentes que tienen formación en el área de educación artística, (Gabot, Mata y De Jesús, 2019). Esta promueve el desarrollo integral de los alumnos, incentiva la cooperación, autonomía, participación, motiva a continuar los estudios. (Giráldez y Palacios (2014). Ante este contexto, esta experiencia se propuso formar al futuro docente en diferentes niveles (Inicial y Primario) en estrategias de intervenciones educativas, que trabajen con la creatividad y la práctica artística. para esto fue necesario acercarse al futuro docente, al contexto artístico y cultural local que se desarrolla en el entorno de su centro de formación.

Fundamentación teórica

El arte es una herramienta transversal a todas las disciplinas del conocimiento, proporciona técnicas y dinámicas de trabajo aplicables a cualquier proceso de aprendizaje, es a su vez crítica y cuestionadora de la realidad y tiene la capacidad de generar experiencias transformadoras (Martínez, 2010). Para la UNESCO (2006) el arte aplicado en la escuela desde la educación artística constituye un medio para que los estudiantes desarrollen su creatividad, despierten interés y entusiasmo para aprender, sean respetuosos de las culturas locales e internacionales.

Existen estudios como el de González (2020), quien afirma que formar al futuro cuerpo docente para que trabaje la creatividad y la práctica artística tiene mucha importancia, este se corresponde con el estudio realizado por Escobedo (2012). Este afirma que la creatividad es la capacidad humana que promueve en los estudiantes la mejora y el desarrollo de sus potencialidades. Por lo que el docente juega un papel fundamental, ya que es a través del proceso educativo donde la creatividad –como atributo individual– puede ser potenciada, inculcando en los alumnos: originalidad, flexibilidad, visión futura, iniciativa, confianza, innovación, seguridad y autenticidad. Con estas estaremos educando la creatividad. (Vila 1998) citado por González (2013). Este autor hace hincapié, además, en la importancia de sacar la actividad educativa más allá del aula, usar el entorno, la comunidad, para hacer verdaderas prácticas artísticas.

Esto significa repensar sus espacios para dar cabida a nuevas estrategias que permitan a los niños y niñas aprender en ambientes afectivos, dinámicos e interactivos desde el contexto en el cual ellos están inmersos o en espacio cercanos donde puedan trasladarse con facilidad, para así promover la formación de ciudadanos activos en la sociedad, creativos y amantes del arte (Aguilar, 2013). Este autor no solo valora el contexto, sino que plantea estrategias de mediación que posibilitan esa relación alumno-contexto-creatividad.

El taller como estrategia facilita la formación a los futuros docentes a realizar prácticas artísticas, el «taller es una estrategia grupal que implica la aplicación de los conocimientos adquiridos en una tarea específica, generando un producto que es resultado de la aportación de cada uno de los miembros del equipo» (Prieto, 2012, p. 129).

La dramatización con la escenificación de los personajes que componen el drama y la visita al contexto donde se promueve el arte, como son los museos, estimulan la observación, criticidad, curiosidad, indagación, la reflexión, el amor y valoración a los cuadros, al arte plástica. En ese sentido, Escribano y Molina (2015) afirman que las visitas a los museos promueven y motivan el aprendizaje a través de la observación, el contacto y la investigación desde la realidad.

3. Metodología

El enfoque de la investigación es cualitativo, este estudia la realidad en su contexto natural sin necesidad de usar datos estadísticos, analiza las percepciones, actitudes y opiniones de los investigados (Sampieri, 2018) y (Flick, 2012).

Para el desarrollo de esta investigación se eligió la población de 14 alumnos de la asignatura Historia del Arte y 12 de la asignatura Educación y Expresión Artística, lo cual suma un total de 26.

Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: la entrevista, realizada a docentes y estudiantes, la observación, a través de una guía la cual permitió recoger evidencias de las acciones realizadas y las notas de campo, utilizadas en el proceso de recolección de los datos. El trabajo de campo se desarrolló con la implementación de cuatro módulos enfocados en la enseñanza y el arte, a través de la estrategia de taller. En el primero se trabajó el folklore dominicano, en el segundo, el teatro escolar; en el tercero, los ritmos folclóricos y en el último, el teatro de títeres aplicado a la enseñanza. Además, se realizaron visitas y conversatorios con los agentes e instituciones culturales implicados: Monumento a los Héroes de la Restauración (museo) y Casa de Arte.

4. Resultados

Con el desarrollo de los talleres, los futuros docentes conocieron los temas que explican los elementos que integran la cultura del pueblo dominicano que a través del tiempo y por generaciones han conformado la identidad nacional.

Desarrollaron la creatividad a través de: a) diseño y elaboración de disfraces creativos reutilizando materiales del entorno, b) la elaboración de guion de obra de teatro con los personajes de los disfraces que elaboraron.

Hubo un acercamiento al contexto artístico y cultural a través de visitas a museos y centros culturales, lo cual favoreció al desarrollo de la criticidad, de la apreciación y valoración de obras de arte (pintura, performance, danza, teatro) por parte de los futuros docentes, quienes fueron orientados por especialistas del área.

Cambio de visión y percepción del contexto artístico y cultural de la ciudad de Santiago a través de los recorridos por las calles de los murales. Su observación permitió que los futuros docentes apreciaran cada escena de la cultura e historia de la ciudad, además, conocieron la ubicación y la estructura arquitectónica de los principales íconos culturales.

Prácticas de los alumnos de las distintas estrategias y dinámicas para el desarrollo de la creatividad y así poder utilizarlas en sus prácticas áulicas. Estas servirán de referentes para que en su futuro desempeño hagan de sus aulas y de las clases de Educación Artística, espacios de aprendizaje.

Creación de dinámicas como juego de roles, teatro con títeres, así como bailes y cantos que aumentaron el acervo cultural-nacional de los participantes, cumpliéndose uno de los fines de la educación dominicana referido al fomento de la identidad cultural dominicana.

Apreciación de las obras de arte de diferentes autores del contexto local, nacional e internacional. Esto permitió ampliar sus conocimientos respecto a temas de cultura general tan necesarios en la formación docente en la actualidad.

Fortalecimiento y desarrollo de destrezas y habilidades importantes para un docente de Educación Artística, como postura, tono de voz, dicción, gestos, expresión corporal, expresión oral y dominio escénico.

Se evidenciaron valores que fomentan las buenas relaciones interpersonales entre los estudiantes como: trabajo en equipo, cooperación, solidaridad, puntualidad, organización, planificación. Estos se reflejaron en cada actividad desarrollada y que van acorde con el perfil que debe poseer todo egresado de la carrera docente.

El estudio permitió fortalecer la interrelación entre educación-arte y contexto, y desarrollar destrezas y habilidades que son transversales a todas las áreas desde diferentes actividades y estrategias dinámicas e innovadoras.

5. Conclusiones

La realización de talleres de formación sobre diferentes temáticas relativas al arte permitió a los participantes adquirir un conjunto de conocimientos teóricos y prácticos que completaron su formación profesional en el área de la educación artística.

Las visitas a lugares emblemáticos de la ciudad de Santiago relacionados con el arte y la cultura posibilitaron que los docentes en formación valoraran esta estrategia y se motivaran a ponerla en práctica en su futuro desempeño áulico.

El contacto y la experiencia con especialistas de las diferentes ramas del arte local y nacional favoreció el conocimiento de agentes del entorno que pueden ser colaboradores con los maestros y así hacer las clases de Educación Artística más dinámicas y participativas.

El estudio permitió que se generaran diálogos entre arte-contexto-educación, que a través de las estrategias implementadas, motivara a los futuros docentes a ver esta área del saber como imprescindible para el desarrollo físico, emocional, social y profesional. De esta manera, propiciar la relación interdisciplinar de diferentes áreas y así ampliar la visión de la escuela, la enseñanza de las artes, percibiéndola como un espacio para la formación integral y como nueva oportunidad de construcción social desde la escuela y sus entornos.

Con esta experiencia los estudiantes empezaron a valorar al maestro de arte como un profesional, que además de tener las habilidades específicas en su área, posee destrezas en estrategias pedagógicas y metodológicas para su proceso de enseñanza-aprendizaje.

6. Referencias bibliográficas

- Escobedo, D. L. (2012, 27, 28 y 29 de junio). Estrategias didácticas para el desarrollo de la creatividad en Educación Primaria. En *Estilos de aprendizaje*. Trabajo presentado en el V Congreso Mundial de Estilos de Aprendizaje. Universidad de Cantabria. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4640391>
- Flick, U. (2012). *Introducción a la investigación cualitativa*. España. Ediciones Morata.
- González, C. S. (2015). Estrategias para trabajar la creatividad en la Educación Superior: pensamiento de diseño, aprendizaje basado en juegos y en proyectos. *Revista de Educación a Distancia (RED)*, (40). Recuperado a partir de <https://revistas.um.es/red/article/view/234291>
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & María del Pilar, B. L. (2014). *Metodología de la investigación*. México: McGraw Hill.
- López, D. (2013). Los lenguajes artísticos y el contexto cultural como mediadores pedagógicos y sociales. *Revista Imágenes de Investigación*, 12(2), 48-59. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4814906.pdf>
- Mata De Salcedo, C., Gabot, M. T., & Salcedo, O. J. (2019). Metodología utilizada por los docentes para la enseñanza de la Educación Artística en los Centros Educativos de Jornada Escolar Extendida. *Revista Internacional de Aprendizaje en la Educación Superior*, 6(2), 77-88. <https://www.researchgate.net/>
- Mejía, R. C. (2006). *Antes de que te vayas. Trayectoria del merengue Folclórico*. Santo Domingo: Lotería Nacional.
- Jara, N. M. (2016). Educación artística en museos: sinergia entre aula y museo. Actualidad y desafíos en la construcción de una alianza. *Praxis Pedagógica*, 16(19), 43-59.
- Prieto, J. (2012). *Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Docencia universitaria basada en competencias*. México: Pearson.
- UNESCO (2006). *Hoja de Ruta para la Educación Artística*. Trabajo presentado en Conferencia Mundial sobre la Educación Artística: construir capacidades creativas para el siglo XXI, Lisboa. http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Arts_Edu_RoadMap_es.pdf