

[Escriba el título del documento]; QUÉ ES HOY LO BÁSICO INDISPENSABLE?

TÍTULO “EL ARTE COMO HERRAMIENTA PARA UNA MEJOR EDUCACIÓN”

MTRA. MARTHA RODRIGUEZ RUGERIO

martha.guez@hotmail.com

EDUCACIÓN BÁSICA REGIÓN 5

DIAGNÓSTICO

Según datos estadísticos presentados en el “Panorama Educativo 2010” de la Cumbre de las Américas La realidad educativa y social ha generado cambios sustantivos en la visión de qué se entiende hoy por calidad de la educación, así como del propio concepto y perspectiva de su evaluación. En este contexto, a fines de 2002, los países que conforman el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) decidieron desarrollar el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo, para disponer de resultados válidos y confiables sobre lo que los estudiantes de educación primaria están aprendiendo. La Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI de la UNESCO postula que el concepto de educación durante toda la vida es la clave para el presente siglo. Ese concepto va más allá de la distinción tradicional entre educación básica y educación permanente y coincide con otra noción formulada a menudo: la sociedad educativa, en la que todo puede ser ocasión para aprender y desarrollar las capacidades del individuo.

1. PROPUESTA

1.1 PROBLEMATIZACIÓN

Con este nuevo rostro, la educación permanente se concibe como algo que va mucho más allá de lo que hoy ya se practica, particularmente en un promedio del 38% de los escolares del 3er grado de la educación primaria aún no tiene el nivel para, por ejemplo, reconocer la finalidad de una receta o el tema de un cartel. En el 6to grado hay un promedio del 23,4% que no se encuentra en un nivel apto para detectar el destinatario en una carta de lectores. Los resultados en el desempeño en Matemática no son mucho mejores. En el 3er grado, un promedio del 51,8% de los alumnos no está en un nivel apto para resolver problemas simples basados en una sola operación de adición, sustracción o multiplicación. En el 6to grado, un 20,1% de los estudiantes aún no sabe usar las cuatro operaciones básicas de una forma estratégica sobre la base de información explícita. En Ciencias, en el 6to grado un promedio del 48,2% de los alumnos aún no tiene un nivel suficientemente consolidado para, por ejemplo, realizar la correcta clasificación de animales y plantas, o para una comprensión general del sistema solar. En las diferentes escuelas se vislumbra ciertas carencias para razonar, redactar, exponer, crear, convivir, etc. Solo pocos alumnos tienen consolidado habilidades y competencias como lo exige nuestro Plan y Programas actual basado en el desarrollo para un

[Escriba el título del documento]; QUÉ ES HOY LO BÁSICO INDISPENSABLE?

TÍTULO “EL ARTE COMO HERRAMIENTA PARA UNA MEJOR EDUCACIÓN”

MTRA. MARTHA RODRIGUEZ RUGERIO

martha.guez@hotmail.com

EDUCACIÓN BÁSICA REGIÓN 5

aprendizaje permanente, para la convivencia, para la vida en sociedad, para el aspecto natural y social, sin embargo falta desarrollar en los alumnos esa sensibilidad, para poder actuar y ser protagonista no solo teórico sino práctico individual y socialmente. A nivel nacional existen problemas de comprensión lectora, seguimiento de instrucciones, redacción de textos, expresión oral, fluidez; en matemáticas también se les dificulta la solución de problemas, números, razonamiento lógico, etc. Los resultados obtenidos en las diversas pruebas aplicadas al nivel básico indican estándares mínimos. El perfil requerido para el ciudadano del México actual no ha sido el requerido, por lo que algunos de los aspectos fundamentales que falta reforzar es modificar acciones políticas, sociales económicas y educativas. Sin duda el profesor juega un papel fundamental en el proceso educativo por lo que es necesario realizar un análisis y autoevaluación de la propia práctica docente para reorientar las acciones, estrategias y seguimiento de nuestra labor. Por otra parte algunos padres muestran apatía e indiferencia para involucrarse con las actividades escolares de sus hijos, los problemas económicos, sociales, familiares y emocionales también les afectan; por lo que los alumnos están en desventaja para desarrollar las competencias que exige la educación actual y la Reforma Educativa

1.2 HIPÓTESIS

¿El arte como herramienta básica en la educación producirá una relación más armoniosa con el entorno, que permitirá atender diversos problemas incluso de tipo ambiental, social y educativo?

1.3 ARGUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Para lograr neutralizar el rezago educativo es básico e indispensable es crear talleres artísticos funcionales y prácticos como lo hace posteriormente en secundaria y preparatoria, donde el alumno pueda explorar y desarrollarse desde a temprana edad todas sus habilidades fomentar la percepción a través de los sentidos se debe recurrir a las artes: música, la danza, la pintura, escultura, etc. Todas aquellas expresiones que hacen voltear nuestra mirada y darnos cuenta que esa no es una creación cualquiera; sino que sólo personas con un don especial realizaron eso, ya que no todos tenemos la habilidad de crear una pintura que se muestra en todos los museos o demostrar nuestra habilidad para la danza en una temporada de ballet clásico. Si bien es cierto que tenemos una noción de lo que

[Escriba el título del documento]; QUÉ ES HOY LO BÁSICO INDISPENSABLE?

TÍTULO “EL ARTE COMO HERRAMIENTA PARA UNA MEJOR EDUCACIÓN”

MTRA. MARTHA RODRIGUEZ RUGERIO

martha.guez@hotmail.com

EDUCACIÓN BÁSICA REGIÓN 5

significa el arte, vale aclarar que los estudiantes también deben crecer teniendo conocimiento de todas las expresiones que engloban a este término. Siempre se toma en cuenta a los cursos más mencionados como la Lengua o Matemáticas, pero muy pocos toman en cuenta un curso que permite formar la capacidad creativa de los niños. Pero si a un niño ni siquiera le mencionan sobre estos temas, lógicamente no tendrá ni la más mínima noción de estos. No sólo debemos preocuparnos por el desarrollo intelectual de los niños, sino también por su desarrollo emocional y psicológico. Y en muchos casos, practicar alguna expresión del arte, permite que el niño pueda desarrollar en gran manera sus habilidades creativas y expresionistas.

Se ha demostrado científicamente que el estudio de las bellas artes, desde edad temprana, cultiva en el ser humano una sensibilidad que lo lleva a desarrollar una ética muy sólida en su vida adulta. Por lo que es necesario incluir dentro de los planes de estudios, desde educación inicial, hasta la universidad, materias relacionadas a las artes, de esta formaremos personas con una sensibilidad que les permita elevar el espíritu, así como conocer su yo interno, fuera de dogmas y con un amplio criterio.

La sensibilidad despierta para observar, tocar, oler y escuchar, lo que permite desarrollar mayor capacidad para percibir con mayor apertura y flexibilidad la educación, de la misma manera estas acciones van enfocadas a potencializar el aprendizaje al movilizar su cuerpo y al interesarse en estas disciplinas también fomenta en el alumno aspectos tales como: motivación, imaginación, creatividad, revitaliza, acelera y vislumbra sus capacidades lo que permitirá un aprendizaje integral usando el cerebro en conjunto con el cuerpo ya que se abrirán opciones no exploradas como sensaciones, emociones, movimientos, etc., de manera que se convierta en cuestión de libertad y crecimiento. Las artes son la manifestación más sublime del hombre, lo que tiene interiormente, lo que vive en su entorno familiar y social, pero además también le motiva a comunicar, narrar, escribir, cantar, etc. esta oportunidad de identificar y entender lo que sentimos permite una relación más armoniosa con nuestro entorno, que a futuro podrán atender diversos problemas incluso de tipo ambiental y social.

En este sentido se atenderán otros aspectos como el afecto, el aprecio, la seguridad y autoestima, por lo que es importante ser abierto a iniciar un proceso de transformación que de verdad desarrolle destrezas, habilidades y competencias no solo teóricas sino prácticas.

Apoyándose en Antonio Damasio (1996), Monica Izaguirre ofrece una pista interesante a la hora de movilizar saberes: “La inteligencia emocional parece ser un factor, en cierta medida,

[Escriba el título del documento]; QUÉ ES HOY LO BÁSICO INDISPENSABLE?

TÍTULO “EL ARTE COMO HERRAMIENTA PARA UNA MEJOR EDUCACIÓN”

MTRA. MARTHA RODRIGUEZ RUGERIO

martha.guez@hotmail.com

EDUCACIÓN BÁSICA REGIÓN 5

responsable de las habilidades cognitivas de las personas, por lo cual los nativos digitales probablemente estén en condiciones especialmente interesantes para aprender lo que les produce emoción” Perrenoud (2011) nos ayuda en la búsqueda de posibles caminos recordando que “el 'transfert' de conocimientos no es automático, se adquiere por el ejercicio y una práctica reflexiva, en situaciones que propician la ocasión de movilizar los saberes, de extrapolarlos, de cruzarlos, de combinarlos, de construir una estrategia original a partir de recursos que no la contienen y que no la dictan”.

No olvidemos que las artes están vinculadas íntimamente a los sentidos y que estos nos nutren para una vida plena, es decir disfrutar de la existencia.

La música, por ejemplo, nos permite la concentración. A través de escuchar música nuestra mente navega y logramos profundizar en nuestra interioridad, también despierta el sentido del oído y esto nos hace más perceptivos; y cuando la escuchamos en forma melódica nuestro sentido del ritmo se agudiza. La literatura desarrolla nuestro pensamiento, el lenguaje se vuelve amplio y florido, logramos transmitir nuestras ideas con suma claridad, ya que a través de la lectura nuestro vocabulario se hace más extenso; además de permitirnos vivir grandes aventuras, conocer la historia universal, lograr parámetros con nuestra vida cotidiana mediante las moralejas que nos dejan las novelas de la literatura clásica. Hay que leer por placer, no sólo para estudiar o ganar una calificación; el día que eso se entienda podremos ganar adeptos para hacer de ellos lectores de verdad, por gusto. El teatro y la danza hacen más ágil nuestro cuerpo, nos permiten la comprensión de los ritmos y nos llevan a la tan necesaria catarsis cuando el cuerpo se suelta libremente. Estas asignaturas están íntimamente ligadas al arte de la seducción así como a los ritos triviales, además nos permite desarrollar el equilibrio. Las artes visuales y la arquitectura, nos refieren constantemente a nuestra historia. En términos modernos tiene mucho que ver con nuestro disco duro, pues está comprobado que sin referentes visuales perdemos la memoria; por ende, necesitamos contar nuestras experiencias en forma visual. Una pintura, un edificio, un parque, una fotografía nos dan referencias de nuestro sentir y ser, además nos llevan a comprender a nuestros antepasados, son fiel testimonio de nuestra historia, sin la cual no nos podríamos reconocernos: quiénes somos y a dónde vamos. Sin las artes visuales no tendríamos identidad, ni reconoceríamos el lugar donde nacimos sin el referente visual, ya sea arquitectónico o plástico.

Con la pintura y la arquitectura se desarrolla el sentido de la vista, pero más que ver es observar. No hay que olvidar que las artes al igual que la ciencia, se han desarrollado y están

[Escriba el título del documento]; QUÉ ES HOY LO BÁSICO INDISPENSABLE?

TÍTULO “EL ARTE COMO HERRAMIENTA PARA UNA MEJOR EDUCACIÓN”

MTRA. MARTHA RODRIGUEZ RUGERIO

martha.guez@hotmail.com

EDUCACIÓN BÁSICA REGIÓN 5

por así decirlo al día; y no casualmente son las asignaturas que han alimentado a las mayores mentes rebeldes, las que logran los cambios. Para que el conocimiento de las artes se imparta como una materia tan importante como las matemáticas son los pedagogos y los maestros, los que tienen que tomar nuevamente las riendas de los planes de estudio, de la mano del sector más sensible de la sociedad que son los artistas e intelectuales, para salvar a estas nuevas generaciones que están aprobando la guerra y la deshumanización que, a su vez, dan paso a la corrupción, al individualismo extremo, al quítate tú para ponerme yo.

Es importante aclarar que no pretendemos hacer artistas a todos los alumnos, unos serán apreciadores y otros ejecutantes, es decir no todos los melómanos saben tocar un instrumento, pero si aprecian la música, los coleccionistas de arte no saben pintar, pero conocen de pintura, no es necesario escribir un libro para gozar del placer de la lectura. En cuanto a la práctica debemos decir que los investigadores examinaron tres aspectos de los niños: la percepción, la conceptualización y la producción llegando a la conclusión de que durante la 1ª infancia se desarrollan más rápidamente las facultades sensoriales.

Sin embargo no es lo mismo “ver” que “observar” lo que se quiera, para esto lleva tiempo y entrenamiento.

CONCLUSIÓN

En la actualidad las escuelas reclaman una reorientación hacia el mundo que puede resultar bastante exigente para muchos individuos. Lo que se pretende es llegar a un régimen educativo que tenga sentido desde la perspectiva de nuestro conocimiento de las habilidades y potencialidades cognitivas del niño. Por ello es importante la función del maestro aquí, y hay que crear experiencia y currículos para los maestros que incluyan una relación integral y madura entre actividades ricas y el conocimiento que se quiere transmitir. El intentar fragmentar todas las concepciones de las artes es bastante complicado y hay que tratarlo como algo completo. Cuanto más fundamentales sean las actividades y proyectos artísticos, más vivo continuara siendo el modelo de aprendizaje y de oficios y más probable será que los estudiantes lleguen a apreciar el conocimiento y aprendizaje artísticos.

[Escriba el título del documento]; QUÉ ES HOY LO BÁSICO INDISPENSABLE?

TÍTULO “EL ARTE COMO HERRAMIENTA PARA UNA MEJOR EDUCACIÓN”

MTRA. MARTHA RODRIGUEZ RUGERIO

martha.guez@hotmail.com

EDUCACIÓN BÁSICA REGIÓN 5

RESUMEN DE LA PONENCIA “EL ARTE COMO HERRAMIENTA PARA UNA MEJOR EDUCACIÓN”

El arte despierta la sensibilidad para observar, tocar, oler y escuchar, lo que permite desarrollar mayor capacidad para percibir con mayor apertura y flexibilidad la educación, también fomenta en el alumno aspectos tales como: motivación, imaginación, creatividad, revitaliza, acelera y vislumbra sus capacidades lo que permitirá un aprendizaje integral usando el cerebro en conjunto con el cuerpo ya que se abrirán opciones no exploradas como sensaciones, emociones, movimientos, etc., de manera que se convierta en cuestión de libertad y crecimiento. Las artes son la manifestación más sublime del hombre, lo que tiene interiormente, lo que vive en su entorno familiar y social, pero además también le motiva a comunicar, narrar, escribir, cantar, etc. esta oportunidad de identificar y entender lo que sentimos permite una relación más armoniosa con nuestro entorno, que a futuro podrán atender diversos problemas incluso de tipo ambiental y social.

En este sentido se atenderán otros aspectos como el afecto, el aprecio, la seguridad y autoestima, por lo que es importante ser abierto a iniciar un proceso de transformación que de verdad desarrolle destrezas, habilidades y competencias no solo teóricas sino prácticas.

Ahora bien lo básico e indispensable es crear talleres artísticos funcionales y prácticos como lo hace posteriormente secundaria y prepa, donde el alumno pueda explorar y desarrollarse desde a temprana edad todas sus habilidades, por supuesto que incluye personal capacitado y una buena organización escolar.