

FUNDAMENTACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA FORMACIÓN DOCENTE EN EDUCACIÓN ESPECIAL

La fundamentación del área recupera los aportes que enmarcan los Lineamientos Curriculares para la Formación Docente de Educación Especial. CFE 24/07) y se elaboran a partir del trabajo conjunto de especialistas en los diferentes lenguajes artísticos.

Estas recomendaciones toman además como marco: a) principios, derechos y garantías definidos en la Ley de Educación Nacional y, en lo particular de la Educación artística, recogen lo expresado en el capítulo VII (art. 39) donde se establece que *“la educación artística comprende: La formación en distintos lenguajes artísticos para niños/niñas y adolescentes, en todos los niveles y modalidades (...); b) los grandes lineamientos teóricos y filosóficos del arte en la contemporaneidad; c) las líneas teóricas sobre la que asienta la educación artística actual.*

1.- El mundo contemporáneo.

El mundo contemporáneo presenta una red de cambios permanentes, tanto en el campo de las ciencias, como en el de la política, el arte, la economía, la educación, la filosofía, que desembocan en nuevos paradigmas los que quiebran con aquéllos que desarrollara la modernidad y que, hasta hace poco tiempo, eran soporte y explicación de la realidad en todas sus dimensiones.

Actualmente desde las ciencias, apartadas ya de las teorías tradicionales estructuradas en el siglo pasado y en siglos anteriores a éste, se proponen rupturas de conceptos tales como los de tiempo, de espacio, materia, del origen del mundo, que terminan con las certidumbres en las que se asentaban las concepciones de la modernidad, surgiendo así, desde una profundización del saber, la incertidumbre, la relatividad y la fragmentación.

Equipo de Diseño Curricular Región NOA

Margarita Lotufo; Mabel Coronel; Marcela .M. F. Blanco; Oscar Nemeth

También la unión de la ciencia y la técnica que cobra fuerza a partir del siglo XVII, ha producido, en nuestro tiempo, la revolución científica-tecnológica, convirtiendo al *conocimiento* en un elemento fundamental dentro de la sociedad. Este conocimiento requiere, además de la información, la constante innovación, el desarrollo de la imaginación, de la creatividad y la formación de una personalidad democrática. La tecnología, a través de la computadora y otros adelantos tecnológicos, aceleran la circulación de gran cantidad de datos. Estas características del conocimiento, promueven un pensamiento crítico y riguroso, capaz de articular diversos conocimientos en un contexto de flexibilidad técnico-intelectual que permita a las personas el abordaje integral de las distintas problemáticas, a partir de un pensamiento lateral, no lineal. Pero, por otra parte, los medios masivos de comunicación no garantizan la calidad de los conocimientos que transmiten como así también, no elaboran valores que desemboquen en la formación de ciudadanos comprometidos a partir de una actitud ética con el mundo y con las ideas.

Desde las ciencias sociales se reemplaza el concepto de linealidad de los acontecimientos del hombre, por el de complejidad, que concibe a la realidad social como una red de la que surgen un sin fin de puntos de encuentro que permiten un diálogo entre propuestas opuestas, reemplazando así la controversia y las dicotomías irreductibles, típicas de concepciones anteriores. Se construye, de esta manera, una verdadera urdimbre de consenso dentro del mundo de las ideas.

En el campo sociológico la sociedad hoy es concebida, como lo manifiesta *Alain Touraine*, desde una visión antropocéntrica ya que, “En vez de buscar fuera del mundo humano garantías de principios de legitimidad de la acción humana ejercida en la realidad fáctica -la gracia de Dios, la exigencia de la razón o el sentido de la historia- la sociedad (...) define al actor humano sólo en función de acciones y relaciones”

Equipo de Diseño Curricular Región NOA

Margarita Lotufo; Mabel Coronel; Marcela .M. F. Blanco; Oscar Nemeth

En el ámbito político se evidencia el debilitamiento de los estados. El poder ya no está focalizado en las estructuras tradicionales que se concretaban en hombres reales que lo ejercían, en función de variados intereses y según la ideología. Hoy los que mandan, los que detentan el verdadero poder, evaporan su humanidad y se convierten en siglas, en bancos, en clubes, están en todas partes; esa no humanidad del poder discurre entre intereses meramente económicos, sin más objetivos que las desmedidas ganancias y la insensibilidad ante la problemática social general.

De esta manera se implementan las reglas inflexibles del mercado como fundamento de las políticas de los gobiernos, colocando al ser humano al servicio de los intereses de la economía, desvirtuándose así la esencia de la democracia, instalando al margen del sistema y, por lo tanto del acceso a una vida digna, a las tres cuartas partes de la población mundial.

Desde el punto de vista económico, el modelo neoliberal impone la *globalización* planteando un nuevo modo de consumo mundial, reformulando desde esta perspectiva los Estados-Nación. Esta globalización económica, a su vez conlleva, por una parte, una globalización cultural e ideológica y, por la otra, la fragmentación.

Paralelos a este concepto totalizador surgido de la economía, se dan la xenofobia, la intolerancia, el racismo y otras propuestas extremas, las que van a desembocar en guerras étnicas, en el recrudecimiento de propuestas totalitarias, la aparición de sectas, fundamentalismos, y otros flagelos bien conocidos por la humanidad.

Equipo de Diseño Curricular Región NOA

Margarita Lotufo; Mabel Coronel; Marcela .M. F. Blanco; Oscar Nemeth

En filosofía, como lo afirma Eduardo Sacavino, el pensamiento filosófico de nuestra época, parece estar absorbido por tres problemas dominantes: a) la crítica de la verdad objetiva, universal y necesaria, en favor de las múltiples interpretaciones; b) la crítica del totalitarismo y de las políticas revolucionarias que habían desembocado en desastres, en favor de las democracias consensuales; c) la crítica al concepto universal de bien que aplasta la pluralidad de opiniones y formas de vida, en favor de ciertos criterios éticos de convivencia pacífica¹.

Ante esta situación, las características que perfilan al hombre actual se centran en una postura que, por una parte, está basada en el respeto a la diferencia en todos los sentidos, lo que da paso a un pensamiento democrático y crítico; y, por la otra, lo sumerge en la vida vertiginosa del consumo, en la pérdida del sentido, la aceleración, la irreflexión, el hedonismo, el pasatismo, la carencia de proyección social del individuo, el debilitamiento ideológico y la ausencia de proyectos en función del futuro.

2.-El arte y la educación artística en la contemporaneidad

Dentro de este proceso elaborador de nuevas interpretaciones del mundo, la cultura y el hombre, el concepto de arte se ha apartado del propuesto por la visión moderna, que concebía al mismo como el producto de un individuo genial que se *expresa a través de y crea* una obra de arte desde la profundidad de su subjetividad, para instalarse en una dimensión interpretativa², llevada a cabo tanto por el productor de la obra artística como por el público receptor de

¹ SCAVINO, Dardo (2000): *La filosofía actual. Pensar sin certezas*, Buenos Aires, Paidós.

² Se usan los términos interpretativa y/o interpretación en función del concepto de arte que se desarrolla a partir de la década de 1980 que plantea al mismo como *interpretaciones*. Esta concepción se enfoca desde la hermenéutica filosófica, desde la sociología de la recepción, y desde la semiótica fundada en el signo triádico de Peirce que da por sentado que el arte es *lenguaje*. En esta última línea interpretativa asienta el concepto de arte como lenguaje que proponen los lineamientos curriculares elaborados por el INFD.

Equipo de Diseño Curricular Región NOA

Margarita Lotufo; Mabel Coronel; Marcela .M. F. Blanco; Oscar Nemeth

la misma. Esto en función de la conceptualización del arte como un elemento simbólico portador de múltiples significaciones. Se quiebra además con los sueños redentores de las vanguardias, oponiéndose a las posturas extremas y guardando en el desván del olvido, las aspiraciones de transformación del mundo.

En el ámbito de la producción artística, se establecen nuevos modos de construir la obra artística. Hoy el arte ha entrado en la dimensión de lo efímero, en una propuesta de obra abierta, en una revalorización del fragmento que vale por sí mismo y no como una porción de la totalidad. También se incluyen nuevas herramientas tecnológicas que proponen poéticas diferentes alejadas de los planteos tradicionales, los que a su vez siguen desarrollándose paralelamente a los nuevos.

Como correlato a estas profundas transformaciones en el campo del conocimiento y del arte, en la educación artística también se han producido cambios que implicaron un alejamiento de otras concepciones de la enseñanza tales como la “libre expresión” que asentaba sus bases conceptuales fundamentalmente en las etapas evolutivas y en la libre expresión de la subjetividad, o como entretenimiento, o como un “hacer” por lo que se daba énfasis al aspecto técnico, para alojarse en una propuesta en la que prevalecen fundamentalmente tres aspectos: la crítica, el hacer y el contexto dentro del que surgen las obras de arte. De esta manera la enseñanza del arte se funda en el conocimiento y el análisis de los distintos aspectos, simbólicos, técnicos, históricos, culturales y sociales en los que se asienta la actividad artística, y de los que surgen enriquecidas la expresión, la creatividad y la interpretación. En función de esta nueva conceptualización del arte, se incluyen a los diferentes lenguajes artísticos como estructuras disciplinares dentro de la educación sistematizada.

Equipo de Diseño Curricular Región NOA

Margarita Lotufo; Mabel Coronel; Marcela .M. F. Blanco; Oscar Nemeth

Si se considera al arte como un lenguaje en general, y a las distintas disciplinas del mismo como lenguajes singulares que se constituyen en función de códigos diversos (musical, plástico, corporal), por una parte, y como un elemento simbólico, por la otra; el arte, en la cultura, ocupa un lugar igualitario con las ciencias, el lenguaje, la tecnología, etc. Esto es, el arte se plantea como una categoría cultural autónoma que se hace cargo del mundo cultural desde su propio punto de vista y sus mensajes, aunque polisémicos, son tan importantes y válidos como el de cualquier otra actividad humana. En función de esta conceptualización, se hace indispensable que el futuro docente de Nivel Inicial tenga una aproximación a tales lenguajes artísticos, para adquirir la cosmovisión estética y artística indispensable para poder acercarse a una comprensión general del mundo en el que vive él y al que pertenecen también sus alumnos.

Este acercamiento estará fundado en la adquisición de las herramientas estético-artísticas necesarias para la comprensión del arte en general, y de sus distintas disciplinas en particular. En función de esto es necesario que se inicie a los alumnos teniendo en cuenta: a) la interpretación de la obra artística, por lo que se tendrá que interiorizar en las características y el manejo de los distintos códigos artísticos y sus posibles sentidos; b) la contextualización de la obra en los distintos momentos histórico culturales y sociales en los que fue originada, basándose en el pluralismo estético y artístico, que considera que los conceptos estéticos y el hacer artístico varían en función de los distintos momentos histórico culturales, al realzar y plantear valores diferentes, a fin de que pueda darse un acercamiento más profundo con la intencionalidad con que fue producida la obra. Esto trae aparejado un enfoque multidisciplinario; c) el hacer artístico, esto es, acercarlos a la experiencia personal de la producción de distintos tipos de trabajos utilizando cada uno de los lenguajes propuestos (plástica, danza, teatro, música), para lograr una apropiación enriquecedora de las obras artísticas; d) el arte infantil con sus características propias y especiales como así también con la valoración singular que lo tipifican, puesto que el niño no hace "arte" en igual nivel que el artista, lo que hace son producciones con

Equipo de Diseño Curricular Región NOA

Margarita Lotufo; Mabel Coronel; Marcela .M. F. Blanco; Oscar Nemeth

valor estético relacionadas con las capacidades comunicativas diversas en función de la edad.

Este enfoque dará lugar a que los alumnos comprendan que tanto las obras artísticas como las concepciones de arte, sufrieron cambios a lo largo de la historia del arte y del pensamiento estético, por lo que el sentido que se les da en la actualidad es relativo, ya que está referido a las cosmovisiones del momento histórico en el que vivimos. Esto por otra parte servirá para que los mismos comprendan que lo que hoy creemos, pensamos y afirmamos sobre las categorías planteadas, es propio de nuestra época, que antes fue distinto y que en el futuro también puede variar. Tal comprensión permitirá la construcción de un espíritu flexible y crítico. Por otra parte, esta actividad interpretativa pondrá en evidencia que, así como el arte nace influenciado por el contexto histórico-cultural en el que se desarrolla, también la obra artística es generadora de cultura, pues es capaz de producir sentidos singulares que influyen en el pensamiento estético de cada época, por lo tanto el arte es también generador de conocimientos que influyen en el pensamiento humano.

En función de lo expuesto, surge con claridad que, en este mundo contradictorio y fecundo en el que están insertos, tanto el futuro docente de inicial como los alumnos de ese nivel, la adquisición de conocimientos artísticos es indispensable para la inserción, comprensión y modificación del mismo, debido a que la formación del docente debe contribuir al cuestionamiento y transformación de las matrices de aprendizaje (culturales, sociales, corporales, artísticos, etc.). De esta manera la educación artística, junto al resto de las otras áreas que conforman el curriculum, constituyen una oportunidad para alcanzar competencias complejas, que permiten desarrollar un pensamiento crítico y divergente, la apropiación de significados y la elaboración de mensajes significativos sobre la realidad en su totalidad.

Equipo de Diseño Curricular Región NOA

Margarita Lotufo; Mabel Coronel; Marcela .M. F. Blanco; Oscar Nemeth

En este sentido se coincide con Nora Ros cuando afirma

Gracias al avance de los elementos multimediales y de comunicación estamos rodeados de infinidad de mensajes que involucran lo artístico, algunos de ellos son directos y de fácil lectura pero existen muchos otros donde subyacen diversos elementos de doble lectura, donde el significado y el significante se encuentran “alejados” donde subyacen diversos elementos ideológicos complejos que es necesario analizar ya que están adheridos a valores culturales que no siempre coinciden con el tipo de sociedad que queremos. En este sentido se puede considerar al arte como un medio específico de conocimiento ya que nos permite conocer, analizar e interpretar producciones estéticamente comunicables mediante los diferentes lenguajes simbólicos (corporales, sonoros, visuales, dramáticos, literarios) y es aquí por lo tanto donde entran en juego los procesos de enseñanza aprendizaje.³

El documento Recomendaciones para la elaboración de Diseños Curriculares elaborado por el INFD, concibe a la formación docente como una de las oportunidades que brinda la educación para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas, promoviendo en cada una de ellas, la capacidad de definir su proyecto de vida, basado en los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad y respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común. En tal sentido, la incorporación de la Educación Artística en la Formación Docente Inicial se sustenta en el compromiso con dichos valores y en el reconocimiento del aporte que el conocimiento artístico brinda al perfil de formación docente.

³ ROS, Nora “El lenguaje artístico, la educación y la creación” en Revista Iberoamericana de educación. <http://www.campus-oei.org/revista>.

3.- La Educación Artística en la formación del docente.

Si bien el debate contemporáneo en torno al arte – educación pareciera haber superado algunos posicionamientos respecto del valor y función pedagógica de la enseñanza artística en las escuelas de formación común, aún subsisten en las propuestas educativas, tal como lo plantean los Lineamientos Curriculares elaborados por el INFD, concepciones que consideran al arte como:

- Vinculado a aspectos emocionales y afectivos
- Actividad para el entretenimiento y el buen uso del tiempo libre
- Carente de fundamentos que merezcan el desarrollo de la reflexión.
- Un espacio que es de apoyatura y no tiene relevancia en la formación de los estudiantes.
- Vinculado a la experiencia creativa – sensible desde una idea romántica.
- Un espacio que se vincula al hacer como un fin en si mismo, que deja afuera planificación, secuenciación y sistematización de formas de intervención.
- Un espacio que incluye y excluye en torno a ciertas condiciones innatas, dejando al margen la posibilidad de enseñanza y de desarrollo de competencias en este campo.

Esta diversidad de posicionamientos se advierte aún en fundamentos que insisten en la necesidad de la enseñanza artística en las escuelas, pero que, desde la praxis, provocan las críticas y debilitamiento respecto de los modelos de enseñanza basados en los supuestos antes enunciados.

Si bien, los componentes emocional; afectivo; el dominio de habilidades técnicas; el pensamiento creativo; están implicados en los procesos de producción artística, no se trata de dominios exclusivos de este campo, como así también, no son los únicos que integran y se desarrollan dentro del ámbito del arte y la educación artística.

Equipo de Diseño Curricular Región NOA

Margarita Lotufo; Mabel Coronel; Marcela .M. F. Blanco; Oscar Nemeth

La propuesta de Educación Artística que se formula en el presente diseño curricular, se sustenta en considerar que es posible el desarrollo de procesos formales de enseñanza que suponen aprendizajes de contenidos mediados por un docente que enseña, en tanto y en cuanto se considera y define al arte como conocimiento que hace posible la comprensión e interpretación de una realidad compleja para la construcción de la identidad propia y social. Esto implica, a la vez, el reconocimiento de las particularidades y especificidades que configuran cada uno de los lenguajes que conforman el área.

La definición del área supone **la alfabetización** en términos de manejo de la metáfora, la lectura y apropiación de significados y los valores culturales implicados en la comprensión del mundo y de los procesos históricos que dan sentido a los cambios y transformaciones propias de la contemporaneidad, desde las lógicas que configuran cada una de las disciplinas artísticas. A partir de estos procesos, es probable que el futuro docente construya sus interpretaciones sobre las producciones artísticas y las implicancias de ello en la educación. En este sentido, los lineamientos del INFD plantean el interrogante en torno a *si la educación puede constituir un canal de redistribución de bienes materiales y simbólicos a través de la formación de sujetos que puedan acceder a los mismos (...)*⁴.

Coincidimos en que la alfabetización en los diferentes lenguajes resulta fundamental para posibilitar el análisis crítico de lo que subyace en las formas de comunicación masiva, en lo que impone el mercado, porque puede brindar estrategias de lectura, de análisis crítico y, porque es propio del arte la búsqueda de sentidos sugeridos y/o eludidos que hacen posible desentrañar la

⁴ INFD (2008), *Recomendaciones curriculares para la elaboración de Diseños Curriculares, Prof. Educ. Inicial*, pag. 101

Equipo de Diseño Curricular Región NOA

Margarita Lotufo; Mabel Coronel; Marcela .M. F. Blanco; Oscar Nemeth

metáfora, para luego ser capaces de elegir y superar la reproducción del orden hegemónico que atraviesa la vida social del presente.

4.- La educación artística en la formación docente para Educación Especial.

Tal como lo señala brevemente el documento sobre Recomendaciones para la elaboración de Diseños curriculares, la Educación Artística en la educación especial tiene valor formativo para el trabajo docente. Se considera que los espacios específicos estarán a cargo de docentes especializados por lo cual, la formación en las diferentes disciplinas artísticas tiene como propósito enriquecer y diversificar la propia experiencia cultural, ampliando el conocimiento sobre este aspecto de la cultura.

Superando la posición sobre el arte como placer y goce estético, se propone una instancia formativa en cada disciplina artística para favorecer la articulación del docente especial y el docente de alguna disciplina artística, considerando las particularidades de los sujetos de la educación especial.

Asimismo, los planteos de intervención o construcción de recursos, podrán ser consecuencia de dicha articulación y trabajo en equipo desde las especificidades que cada cual aporta.

Además de un espacio introductorio a la problemática del Arte en la contemporaneidad que los documentos del INFD sugieren en el campo general y de instancias de formación en diferentes lenguajes artísticos, se propone la incorporación de un espacio específico: Musicoterapia. También se advierte la necesidad de propiciar el fortalecimiento del uso profesional de la voz, como sugerencia a ser contemplada como unidad curricular de opción institucional.