

El Arte. Una vía para la formación humanista de los estudiantes de ciencias técnicas

Isabel Fernández López

Introducción

El desarrollo de la disciplina de Educación Artística, en la Dirección de Extensión Universitaria de la Cujae, ha sufrido cambios sustanciales en los últimos años, pues de una enseñanza tradicional estructurada en conferencias y clases prácticas, se ha ido hacia formas y métodos que propician una mayor participación de los estudiantes en este proceso. Por tal motivo se confecciona este programa de taller de Apreciación Artística, en la cual el estudiante podrá resolver problemas de investigación, a través de juegos de roles y tareas.

Los fundamentos teóricos y metodológicos que se utilizan como referentes se basan en los principios de la Educación por el Arte, establecidos por algunos autores entre los que se destacan John Dewey, Herbert Read, Victor Lowenfeld, y otros. Estos han tenido continuidad en otros importantes educadores como Rosa María Ávila, profesora española que hace una propuesta constructivista del conocimiento, y de la cual se habla en este trabajo. También se utilizan textos de Paulo Freire, en los que se nota su influencia por ser un apasionado “constructor de sueños”. Igualmente aparecen algunos enfoques valiosos centrados en la teoría de Vigostki, para enriquecer la información; así como de la MSc. María del Carmen Mena Rodríguez, profesora del Instituto Superior de Arte.

Resumen: El desarrollo de la disciplina de Educación Artística de la Dirección de Extensión Universitaria de la Cujae ha sufrido cambios sustanciales, entre ellos los métodos de enseñanza de las asignaturas, los cuales permiten a través de técnicas participativas, mejorar el proceso docente educativo en los talleres de Apreciación Artística. La investigación recoge los referentes teóricos en los cuales se basa este trabajo. Como resultado se propone el programa Taller de Apreciación Artística, el cual se fundamenta en el pensamiento de los educadores por el arte cuya aplicación permitió motivar a los estudiantes, a desarrollar habilidades apreciativas, creativas, investigativas, a través de “problemas” y “tareas” a resolver. La implementación de estos talleres contribuyó a desarrollar la sensibilidad artística de los estudiantes y enriquecer su cultura general e integral, potenciando valores como la solidaridad y la honestidad.

Palabras clave: apreciación artística, métodos de enseñanza, formación humanista del ingeniero, formación de valores.

The Art. A Channel to the Humanist Education of students of Technical Sciences

Abstract: The discipline Artistic Education which is delivered at Cujae, has suffered significant changes. Some of them are the new teaching methods which allow the implementation of an excellent teaching-learning process in the Artistic Appreciation Workshops through participatory techniques. Theoretical references of the research are also shown. As a result, a syllabus for the Artistic Appreciation Workshops is proposed. This allowed the students to develop creative skills necessary for carrying out their investigations through problems and tasks assigned. The implementation of these workshops contributed to the development of artistic sensitivity and to enrich, from the cultural point of view, the students' cultural background which leads to the development of values.

Key words: artistic appreciation, teaching methods, humanist education, development of values.

Recibido:23-02-2012 Aprobado: 03-09-2012

Estos autores fundamentan la incidencia del arte en la formación de la juventud, como posibilidad para reafirmar el sentido de la totalidad humana integrada al medio que lo rodea. Los postulados de estos educadores por el arte tienen como finalidad el perfeccionamiento humano como medio para desarrollar capacidades en el individuo para crear, elaborar, producir desde sus propias vivencias, experiencias y necesidades espirituales.

Este trabajo permite corroborar las ideas anteriores en relación con la importancia de la enseñanza de las artes, en un centro como la Cujae (centro rector de las ciencias técnicas en Cuba), puesto que estimula la sensibilidad, la capacidad de investigar y de interesarse por los temas de la vida en sentido general. Por eso, se basa también en algunos planteamientos de un gran pedagogo Paulo Freire al decir: "... enseñar exige rigor metodológico, exige investigación, exige respeto a los saberes del educando, exige crítica, exige estética y ética, exige riesgo, asunción de lo nuevo y rechazo, exige reflexión, crítica sobre la práctica..."

El programa taller de Apreciación Artística al que se refiere, representa un punto de partida para el mejor desarrollo de la enseñanza del arte en la Cujae, permitiendo validar los objetivos, métodos y conocimientos de la historia del arte, para estos estudiantes.

Por tanto, el objetivo de este trabajo es Implementar talleres de apreciación artística con técnicas participativas, que permitan al estudiante sensibilizarse a través del arte para su formación científica y humanista.

Para esto se vale de un conjunto de métodos interconectados en el campo común de la pedagogía del arte como son: análisis bibliográfico y de fuente documentaria (audiovisuales) que tributan al estudio en tanto material adecuadamente seleccionado y clasificado. Análisis y comparación (cualitativa) de los modelos didácticos y metódicos utilizados por algunos profesores universitarios de prestigio. Observación participante, a partir de la experiencia y práctica docente en espacios universitarios no artísticos. Inducción –deducción y generalización de datos y presupuestos presentes y(o) emergentes en este estudio.

Los métodos que se utilizan en las clases son: interactivo, dialógico y participativo. Las técnicas empleadas fueron: consulta bibliográfica sobre libros de pedagogía del arte, tesis de maestría, y otros materiales; encuestas que permiten recoger las opiniones de los estudiantes que han recibido o que van a recibir la asignatura; entrevistas: a través de cuestionario se logra reunir criterios de algunos profesores que han desarrollado sus experiencias pedagógicas impartiendo clases de Historia del Arte en carreras de humanidades e historias de vida (a estudiantes) como valioso material cualitativamente propositivo y significativo: testimonial, autobiográfico, de reflexión estética, etcétera.

En la Cujae, centro de formación en el campo de las Ciencias Técnicas, era común que las asignaturas de arte, es decir, que no son de la especialidad, resultan difíciles de aceptar por parte de los estudiantes, por lo que se hizo necesario cambiar la concepción de las clases, a partir de la introducción de métodos interactivos, participativos y dialógicos, en busca de que desde las primeras clases el estudiante se sienta motivado a investigar, a realizar los seminarios con un sentimiento de solidaridad con el resto de sus compañeros

y a sensibilizarse con las diferentes manifestaciones artísticas. Es en este escenario en el que se origina esta propuesta pedagógica de apreciación artística, donde el estudiante tiene el papel protagónico, aprende a escribir, a comunicarse con el resto, a desinhibirse por las propias representaciones teatrales que realizan, los juegos de roles y otras tareas.

En el Centro existen antecedentes de introducir en el currículo este tipo de asignatura, y esta es una ocasión propicia para replantear esta propuesta, pues “un modo nuevo de ver las cosas abre nuevas posibilidades para manejarlas” (Vigotski, 1969). [1]

Algunos teóricos de la Educación por el Arte, que echaron los cimientos de esta nueva forma de educación, legaron teorías y experiencias válidas para nuestros días. John Dewey [2] principal inspirador de este movimiento partía del principio de “aprender, haciendo” y fundó en Chicago su escuela laboratorio o escuela experimental. Su pedagogía se basaba en la experiencia, pues el arte es una cualidad que impregna una experiencia, y a su vez, la experiencia estética es una manifestación, un registro y la celebración de la vida de una civilización, es un medio de promover su desarrollo.

Toda cultura tiene su propia identidad. La experiencia no es la misma en dos personas, y cambia con la misma persona en diferentes momentos. Por tanto, tiene un carácter personal e individual, y así sucede en la apreciación artística de cualquier obra de arte, en la que cada estudiante puede interpretar algo diferente de acuerdo con su formación, su cultura, etcétera.

Este nuevo enfoque metodológico tuvo su origen en las obras de dos autores muy significativos en el campo de la creación artística: el inglés Read [3] con su libro *Educación por el arte* (1969) y el austriaco Lowenfeld [4] con su obra *Desarrollo de la capacidad creadora* (1961). En ambos trabajos se critica la enseñanza basada en memorizar la información y repetirla posteriormente, y se anima a los alumnos a que cuestionen, busquen respuestas, encuentren la forma y el orden, y reestructuren y desarrollen nuevas conexiones.

Se defiende un aprendizaje centrado en el alumno, que se desarrolla más desde las necesidades internas que por los criterios impuestos por el profesor. Aunque las obras de estos dos autores se centran más en desarrollar la imaginación para aprender a percibir el fenómeno artístico que en la comprensión compleja de los fenómenos histórico-artísticos, lo cierto es que ambos abrieron una vía alternativa a la enseñanza tradicional de las artes.

La experiencia implica reflexión, intereses, valores, afectos, acciones. La experiencia artística es esencialmente axiológica, por lo que en este tipo de Taller se trabaja a través del diálogo que parte de las vivencias, y se propicia la libre expresión como una manera de incentivar y acreditar la creatividad, como requisito indispensable para el disfrute de toda obra de arte.

Esta sensibilización se logra a través de la Apreciación Artística. Así realizan dibujos de obras de arte de autores universales, pero recreándolos a través de sus experiencias y su imaginación. Esa es una de las vías que se utiliza en este taller para hacerles vivir sus propias experiencias y así llegar al pleno disfrute de la creación artística o literaria.

Esta concepción de la Educación por el Arte se debe a Herbert Read [3]

1. VIGOTSKI L, S. *Imaginación creación infantil*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación, 1987.
2. DEWEY, John. *El arte como experiencia*. Prólogo y versión española de Samuel Ramos. México D. F: Fondo de Cultura Económica, 1949.
3. READ, Herbert. *Educación por el arte*. Buenos Aires: Paidós, 1969.
4. LOWENFELD, Victor. *Desarrollo de la capacidad creadora*. Buenos Aires: Capeluz, Buenos Aires, 1961.

(1955), que subrayó la importancia de este tipo de educación, no para el arte en sí mismo, sino para la vida misma. El concepto de arte para Read no está separado de las ciencias, lo que propone es la integración en una actividad orgánica.

El saber más allá del aula, la vivencia, la experiencia como punto de partida del aprendizaje y la libre expresión, requieren de un enfoque interdisciplinario para su plena realización. Estos principios sirvieron de base para organizar el taller de Apreciación Artística, inspirado en las ideas de Dewey [2] quien advirtió sobre la necesidad de estimular la actividad y desarrollar la creatividad en los jóvenes, y conferirle mayor importancia al juego, hacerle vivir sus propias experiencias, para lo cual propone como vía al arte (figuras 1 y 2).

“Ser maestro es ser creador” dijo Paulo Freire [5] alguna vez. Esto conlleva al pensamiento de Read, quien señala que el verdadero maestro no es el maestro sino el artista, el maestro tiene una tarea importante en el desenvolvimiento de los poderes creadores del estudiante.

El maestro debe ser creador de atmósfera, debe conservar la función conductora y selectiva con los estudiantes, y mantenerse como un unificador, un mediador, entre el individuo y su ambiente (figuras 3 y 4).

El alumno en este sentido de relación debe rescatar la sensibilidad y sensorialidad como elementos estructurales de la personalidad humana, específicamente en el plano de la afectividad. Indudablemente las doctrinas de Lowenfeld [4] ayudan en las extensas perspectivas de la Educación por el Arte, en la esfera de la formación del hombre en la época moderna, y exige un gran empeño creador por parte del educador.

Las teorías citadas permiten concluir que la emoción surgida de tales vivencias es siempre una perspectiva y posibilidad de libertad, categoría que encuentra en Paulo Freire, [5] un apasionado seguidor e inspirador.

Este pedagogo brasileño formula una modalidad de acción orientada hacia la búsqueda y la práctica de la libertad, esta libertad solo se traduce en forma de acción para que coadyuve a la conquista de la creatividad personal, y ofrezca la oportunidad de desbrozar el camino hacia una concientización fecunda que parte de una matriz dialógica.

Esto permite redimensionar esta experiencia aprobando la idea de que la Educación por el Arte es necesaria y su validación como medio para la formación general del hombre, favorece el desarrollo de la personalidad integral y emerge como una filosofía que funde los atributos más preciados del hombre, propiciando el avance del fenómeno de pensar y actuar creativamente.

Herber Read [3] asocia al arte con el reconocimiento y fijación de lo significativo en la experiencia humana y asegura que “el arte sigue siendo la actitud por medio de la cual se conserva alerta nuestra sensación, viva nuestra imaginación y penetrante nuestra facultad de razonamiento.”

Así se hacía una “clase tipo” anteriormente. El profesor presentaba el tema y explicaba la obra de arte desde el punto de vista descriptivo a través de diapositivas, mientras los estudiantes se limitaban a escuchar. Extraían las características más significativas de la obra de arte, generalizaban con otras obras del mismo autor o del mismo estilo histórico artístico.

Figura 1 y 2. Trabajo de seminario en este caso de transculturación donde exponen, bailan, se disfrazan, dramatizan, juegos de roles y otros.

5. FREIRE, Paulo: *La Educación como práctica de la libertad*. México: Siglo XXI Editores, 1982. Traducción de Lilian Ronzoni.

En esta experiencia pedagógica con estudiantes de tecnología, se ha llevado a la práctica estos métodos en los cuales la participación del estudiante, el diálogo con el profesor y el resto del grupo e interactuar entre todos donde se buscan soluciones a los problemas planteados en las clases, proporciona resultados excelentes, a tal punto que han servido de una mayor motivación para los estudiantes a la hora de vincularse con estas disciplinas, sobre todo, si tenemos en cuenta que se trata de alumnos de ingeniería y arquitectura, cuya vocación, por naturaleza, dista mucho de las especialidades humanísticas.

Figuras 3 y 4: La profesora con sus estudiantes en el recorrido por las plazas de La Habana Colonial.

En relación con la evaluación, el programa anteriormente utilizado optaba por la tradicional al final del proceso. Los instrumentos se centraban en los exámenes, sin pensar que se podían hacer cuestionarios, entrevistas, observaciones de clases, y materiales producidos por los estudiantes.

En la aplicación del nuevo programa, se hizo necesario trabajar con un número pequeño de estudiantes y diseñar métodos de enseñanza que atendieran a la diversidad del grupo. Por otra parte, se hacía necesario también concebir el aula como un sistema de relaciones condicionada por el intercambio de informaciones, reconociendo el carácter de construcción negociada con carácter sistémico. Se ve la necesidad de negociar y compartir el conocimiento. [6]

El arte como parte de la formación integral del futuro egresado de la Educación Superior Tecnológica

La educación integral o formación integral del futuro egresado es preocupación de todas las pedagogías [7] y en la sociedad cubana, se lleva a su máxima expresión, por lo que esta propuesta de asignaturas como la del Taller de Apreciación Artística y otras que elevan el nivel cultural de los estudiantes, son vitales en el desempeño de la Universidad. En este sentido el interés de la autora, es mostrar desde la práctica educativa, las contribuciones de una propuesta de Educación por el Arte, para facilitar una mejor captación conceptual de la formación ética y afectiva de los estudiantes, la cual requiere de la cooperación de todos los agentes implicados en ella.

Se demuestra la importancia en la cultura de un individuo en las formas de ser, pensar y actuar [8]. Al defender la identidad, se defiende la cultura en su concepto más amplio, y conocer la cultura universal para saber del mundo es como decir que nadie pueda influir negativamente en la vida del individuo.

Lo anterior se puede ejemplificar en el procedimiento seguido en algunas de las clases, como por ejemplo, en la proyección de un video o documental que plantee perspectivas polémicas sobre una obra de arte, un artista o un estilo histórico artístico en particular. Se plantea entonces el trabajo con documentos relativos al contexto histórico en que la obra fue creada: textos literarios que iluminan la interpretación de la obra de arte, visitas a museos o a monumentos históricos artísticos concretos, etc. Se trata, en definitiva, de diseñar actividades en las que la interacción entre el profesor, los materiales y los alumnos generen las situaciones adecuadas para abordar con éxito los objetivos propuestos, sin agotarse en la exposición tradicional de diapositivas.

Es conveniente que en las primeras unidades sea el profesor el que plantee las posibles problemáticas de estudio, e intente, mediante algunos de los recursos citados, interesar a los estudiantes, en tales cuestiones para que, a partir de ahí y de manera progresiva, sean estos los que pasen a proponer los problemas de investigación. Es importante tener en cuenta las ideas de los estudiantes de tecnología y ponerlas en juego a lo largo del proceso desde una concepción constructivista del aprendizaje, tiene un papel fundamental en la construcción del conocimiento histórico artístico.

Al finalizar el taller [9] el estudiante o grupo de estudiantes, deben elaborar un breve informe en el cual se refleje el planteamiento, el desarrollo y las conclusiones de su investigación. La presentación de estos informes puede realizarse de diversas maneras: escrito, oral, a manera de guión, mediante

6. ÁVILA, Rosa Ma. *Historia del arte, enseñanza y profesores*. España, Ed. Diada. S;L 2001.

7. HOURRITINIER SILVA, PEDRO. *La Universidad cubana: el modelo de formación*. La Habana, Editorial Félix Varela, 2005.

8. MORAWSKI, Stefan. *De la estética a la filosofía de la cultura*. Ciudad de La Habana, San José: criterios –teor/ética, 2006

9. GONZÁLEZ RIVERO, Berta. “El taller una modalidad pedagógica”. En: *Un diseño curricular para la formación integral de la personalidad*. vol.I Ciudad de La Habana: Centro de investigaciones y docencia, 2003.

pancartas, murales, videos, etc. El profesor debe sugerir los contenidos de dicho informe y debe orientar la forma de hacerlo. En los anexos del trabajo, se ejemplifica con fotos hechas por los propios estudiantes como resultado de su Trabajo Final. También se hacen videos que luego se mantienen como material audiovisual para la asignatura de ACA (figuras 5 y 6).

La puesta en práctica por más de siete cursos de esta propuesta metodológica ha resultado provechosa en el Taller de Apreciación Artística para estudiantes de ingeniería y arquitectura de la Cujae. Ciertamente, no es una alternativa que pretenda resolver todos los problemas de la enseñanza y aprendizaje del Arte, sino que solo intenta sistematizar y exponer algunas problemáticas y soluciones sobre el tema, organizando un conocimiento profesional deseable, para a su vez, promover y enriquecer la sensibilidad desde el aprendizaje de los fenómenos histórico-artísticos en espacios como este.

Fundamentación a partir de la educación por el arte y análisis del programa –taller de Apreciación Artística

Para enseñar arte a estudiantes de Ciencias Técnicas, se requiere del empleo de métodos participativos que prioricen el rol del estudiante en la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje. La enseñanza del arte en la Cujae, demanda, pues, de un conductor o profesor con un conocimiento coherente y actualizado.

Se selecciona el Taller [9] como forma de organización del trabajo docente, en la asignatura Apreciación Artística, reconociendo sus posibilidades como método de trabajo grupal, que propicia la participación activa de todos los integrantes del grupo en un marco de respeto hacia la creatividad y comunicación interpersonal.

El Taller de Apreciación Artística se propone profundizar en esas capacidades apreciativas, críticas y productivas, lo que guarda un estrecho vínculo con los preceptos esenciales de las teorías expuestas por la Educación por el Arte, con el contenido y concepción de su programa, métodos de enseñanza y aprendizaje (figuras 7 y 8).

En este punto es muy importante la relación empática que establece el profesor con sus estudiantes. Las experiencias de lo individual a lo grupal, se alcanzan en la medida en que cada estudiante sea capaz de moverse, expresarse y crear a partir de las propuestas del profesor-coordinador, e incluso, de la observación y sugerencias del resto de los integrantes del grupo [10]. Se hace referencia al grupo como factor importante, donde se combina la teoría y la práctica como método necesario en el proceso de enseñanza- aprendizaje.

Algunos de los temas están planteados en la Introducción de la asignatura donde se ofrece la caracterización de la misma, el concepto y la clasificación de las artes plásticas; así como el concepto de arte y de cultura. Este tema introductorio es motivador y trata de sensibilizar a los estudiantes desde el primer día de clases, aspirando a que sean ellos mismos los que creen los conceptos por medio de cuestionarios (preguntas y respuestas), y trabajen en producciones en el taller, desplegando siempre su imaginación y creatividad.

Figura 5 y 6: Los estudiantes están tomando fotos, videos, es decir trabajo independiente, por equipos e individuales para realizar sus evaluaciones, tanto de seminarios, como trabajo final.

10. MENA, Maria del Carmen. “La integración del grupo y la creatividad en la danza: el cuerpo, la palabra y el movimiento”. Tesis de Maestría. Instituto Superior de Arte, La Habana, 2003.

Otro tema, propuesto es el del Arte en la Antigüedad (el arte de los faraones egipcios, el arte en Grecia y Roma). En él se analizan algunos tópicos esenciales que van de las primeras manifestaciones del arte en las cavernas, el desnudo, la mujer, el atleta, aunque también se leen poemas del antiguo Egipto, se habla de los dioses egipcios y se comparan con la mitología greco-romana. En este tema se trabaja en equipos previamente constituidos, a los que se les reparten láminas o se proyecta algún video relacionado con las características del hombre antiguo; se plantean consideraciones de lo que era el arte para ellos, tratando siempre de que el estudiante tome el papel protagonista en la clase y dando a conocer sus iniciativas.

A veces se les indican problemas para resolver a través de un seminario previamente indicado, como por ejemplo: “el arte y la sexualidad”, dentro del cual se compara la significación del desnudo en aquellas civilizaciones.

En el Taller se atienden las experiencias individuales mediante la participación espontánea de cada estudiante, por lo que se recomienda que los grupos sean pequeños, lo que permite trabajar con cada uno de ellos. Al hablar de la experiencia hay que tener en cuenta las esferas de la personalidad que intervienen en el proceso de apreciación y producción; ellas son la afectiva y la cognitiva [1] como una unidad. Un aspecto significativo que se toma en cuenta de la educación por el arte, es lo referente a la relación comunicativa que se establece en el proceso de enseñanza- aprendizaje entre sus dos elementos protagonistas: el maestro y el estudiante.

Educar por el arte, apunta María del Carmen Mena, “tiene como función primordial favorecer el desarrollo de las capacidades humanas de crecer, elaborar o producir algo a partir de una realidad, se promueve el desarrollo de la sensibilidad, la capacidad de expresar, investigar, experimentar y transformar, de colaborar y respetar a los otros. Es una educación a través de la expresión y el goce”. [10]

Del ambiente que pueda crear el profesor desde la primera clase, dependerá en gran medida el logro del respeto y la convivencia en clases. Si el estudiante se siente valorado positivamente y aceptado por su colectivo, ello facilitará su manifestación de forma activa y dinámica en todas las tareas a resolver, en los procesos de trabajo del grupo. Todos tendrán las mismas oportunidades para crear y guiar una creación del grupo, para lo que se necesita trabajar en los diferentes momentos de la comunicación en el ámbito personal y grupal en las clases. [10]

De las formas de organización docente se escoge el taller [9], porque estimula en los participantes el sentir y el hacer, la cooperación y la participación grupal, proporcionando un espacio de reencuentro consigo mismo y con los otros, a partir de las propias necesidades, vivencias y expectativas, permitiendo un aprendizaje significativo (figuras 9 y 10).

En las clases se combinan diferentes métodos del proceso de enseñanza-aprendizaje, enfatizando en lo participativo, dialógico e interactivo. Desde el primer encuentro se dan a conocer sus intereses artísticos y se desarrollan

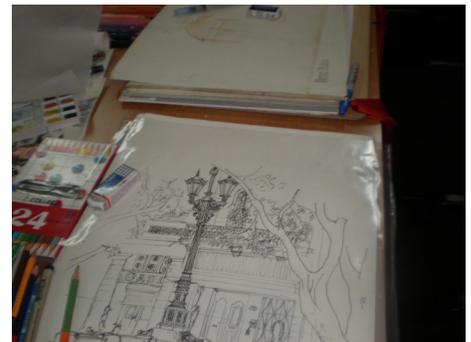

Figura 7 y 8: La profesora con sus estudiantes interactuando en una visita al centro histórico.

técnicas para conocer al grupo y así se produce una mayor confianza entre los estudiantes y el profesor. Se reparten hojas de papel en las cuales el estudiante debe exponer sus intereses artísticos por manifestaciones,

Figuras 9 y 10: Trabajo independiente de los estudiantes, en este caso, después de una visita al museo, pintan, recrean una obra de arte según sus gustos, experiencias personales, habilidades apreciativas, en fin hacen sus producciones y en otros casos un grupo trata de cantar, tocar instrumentos. La profesora siempre involucrada con sus estudiantes como conductora del proceso de enseñanza aprendizaje.

los estilos y artistas que le gustaría conocer, etc., y se utilizan técnicas de conocimiento del grupo.

Esto permite “romper el hielo” de ese primer encuentro entre estudiantes y profesor. En un taller como el de Apreciación Artística que en apariencia guarda poca relación con la especialidad de ciencias técnicas; hay un falso criterio-probado en lo personal por esta experiencia pedagógica- de que el estudiante que escoge una carrera de ciencias es porque no le interesa el arte ni es sensible a él.

El método de trabajo independiente o por equipos da muy buen resultado pues entre todos buscan elementos que son comunes entre el material artístico de los diferentes períodos. El método problémico posibilita a los estudiantes y al grupo en general acercarse al proceso de creación, a partir de situaciones que estimulen su pensar, actuar y sentir. [8]

Se han de tener en cuenta los elementos pedagógicos propuestos como modelos por los educadores por el arte. Elementos “modelos” [7] que se describen a continuación, y que están instrumentados en la propuesta del programa taller de Apreciación Artística:

- El papel del maestro como creador, orientador, estimulador, canalizador y facilitador de los procesos creativos y de aprendizaje de sus estudiantes.
- La organización de la clase dentro de una atmósfera que propicie un clima de libertad, confianza y comunicación entre los estudiantes y el profesor .
- La realización de las diferentes tareas y actividades con flexibilidad y apertura creativa.
- La combinación de la teoría y la práctica desde el hacer, el sentir y la reflexión de los procesos personales y del grupo.
- El manejo del grupo y su interacción en el aprendizaje individual y colectivo.
- Combinación de diferentes métodos, juegos y estímulos, para provocar un mayor conocimiento del estudiante, de sus referentes internos y ampliar sus motivaciones, la imaginación y sensibilidad en función del desarrollo expresivo del estudiante.

Entre los resultados de este trabajo se pueden mencionar la implementación de un nuevo programa de la asignatura de Apreciación Artística desde una perspectiva de la Educación por el Arte, (con la utilización de técnicas participativas) para estudiantes universitarios de tecnología, en el Departamento Docente de Extensión Universitaria de la Cujae. También se han readecuado las experiencias didácticas en la impartición de la asignatura Apreciación Artística en espacios académicos no artísticos, lo cual puede facilitar a otros docentes el trabajo, en la medida en que lo amplíen y enriquezcan.

Otro resultado no menos importante de esta experiencia, ha sido la producción de materiales audiovisuales creados por los propios estudiantes, los cuales son presentados en diversos encuentros estudiantiles tales como las Jornadas Científicas, los Festivales de Aficionados, los Fóruns de Historia y otros eventos universitarios.

Se evidencia un interés creciente por parte de los directivos de las Facultades por la impartición de este programa de la asignatura de Apreciación Artística, porque ha quedado demostrado que el mismo ha

contribuido desde una asignatura electiva, a elevar el nivel cultural general de los estudiantes; a ampliar los intereses de investigación de los estudiantes y a incrementar la participación de los mismos en las actividades culturales y científicas colaterales que se organizan en la universidad.¹

En esta investigación, se abordan los métodos de enseñanza aprendizaje, que se estiman más útiles, para el trabajo de docencia artística, con estudiantes que no son de la especialidad de Arte. Resulta, probadamente, un ejercicio y operatoria motivante y productiva. En él pueden expresarse dentro del grupo, creando un clima de confianza, y de distensión dentro del currículo de otras asignaturas, que son eminentemente tecnocientíficas. Este programa- taller de Apreciación Artística facilita al estudiante ponerse en contacto con la realidad sociocultural aunque desde sus experiencias y vivencias personales.

Conclusiones

Esta propuesta pedagógica de Programa Taller de Apreciación Artística para estudiantes universitarios de tecnología, se fundamenta en la Educación por el Arte a partir de la esencialidad de postulados establecidos por teóricos como John Dewey, Victor Lowenfeld, Herbert Read y otros, más recientes como la profesora Rosa Ma. Ávila, la MSc. María del Carmen Mena, y otros.

El Taller de Apreciación Artística está concebido como un espacio para desarrollar capacidades reflexivas, apreciativas, comunicativas y creativas, de los estudiantes del centro, permitiéndoles sensibilizarse con el arte como vía para su formación general e integral.

Una de las prácticas y exploraciones más arriesgadas pero también más ricas en este empeño investigativo, ha sido el trabajo concreto en el taller, con el grupo de estudiantes referido. Esta praxis superó las expectativas e hipótesis de partida, en tanto reveló un desbordamiento de la imaginación y el pensamiento creativos al enfrentar al estudiante a situaciones lúdicas, tareas o juegos de roles.

En este tipo de actividad, se constatan muchos de los presupuestos y orientaciones de la Educación por el Arte.

Por otro lado, el Programa -Taller de Apreciación Artística adecua el complejo universo del arte (incluido su no menos complejo territorio teórico) a la tradición, idiosincrasia cultural y esperanzas profesionales de un estudiante común y prejuiciadamente distanciado del arte.

En esta tensión juega un papel esencial el profesor, su experiencia pedagógica, artístico-estética y, en general, las experiencias de vida. Se readecuan y amplían en el diálogo (problémico y polémico muchas veces) con este estudiante; favoreciendo una práctica con intenciones investigativas verdaderamente significativa.

Ciertamente el Programa-Taller de Apreciación Artística con el que concluye este estudio, por la reconstrucción y actualización de sus materiales es el logro más efectivo y tácito.

Isabel Fernández López.

Licenciada en Historia del arte. Máster en Ciencias, Profesora Auxiliar. Dirección de Extensión Universitaria. Cujae. La Habana, Cuba. isabel@tesla.cujae.edu.cu

¹ Paralelamente se desarrolla un conjunto de cursos optativos organizados en talleres en las diferentes manifestaciones artísticas con la participación de estudiantes con aptitudes para el arte, como por ejemplo, el Taller de Actuación, con su grupo de teatro *Imagen*, el cual cuenta con treinta años de formado, bajo la dirección del profesor René Corvo, así como otros talleres: de música, de artes plásticas y de danza.

Opiniones de los estudiantes que han recibido el taller

“La profesora, a través de sus clases, nos lleva a elevar nuestro nivel cultural, nos ayuda a mejorar la expresión oral y escrita, a entender el mundo. Elevamos nuestro nivel, nos ayuda a ser profesionales que estamos a tono con nuestra época y sabemos enfrentar los retos de la actualidad”.

“Espero que las clases sigan siendo así de amenas, nos ayudan a comprender al hombre a través de su historia, la evolución de su pensamiento y su manera de expresarlo”.

“Creo que el sistema evaluativo es muy bueno a través de trabajos investigativos, dramatizaciones, seminarios, visitas, nos permite desarrollarnos mejor que en otras asignaturas”.

“Es refrescante, y se aprende cosas nuevas e interesantes”.

“Nos motiva a investigar y saber cada día más sobre la cultura universal, me ha servido de mucho pues encontré una nueva motivación en mi vida, además de ampliar mis conocimientos”.

“La evaluación es muy acertada pues rompe con la monotonía de otras clases, y aquí se mantiene el interés por aprender más y más”.

“Ese método interactivo es muy bueno pues se fijan más los conocimientos pues cada uno hace sus aportes a las investigaciones, uno aprende cosas y a veces se sorprende de lo que somos capaces de hacer”.

Trabajos presentados en jornadas científicas

-La Basílica de San Pedro en Roma. Facultad de Civil. Especialidad Hidráulica 1er año.

-Vincent Van Gogh El Hombre de los girasoles. Facultad de Arquitectura 1er año.

-Video de las Plazas de la Habana Colonial. Facultad de Arquitectura 1er año.

-El pensamiento masónico en José Martí. Facultad de Civil 1er año.

-Pintores cubanos. Facultad de Eléctrica 1er año.

-La música en Cuba y sus géneros. Facultad de Eléctrica 1er año.

-El arte rupestre. Facultad de Eléctrica 1er año.

-Historia del cine en Cuba. Facultad de Eléctrica 1er año.

-Vida y obra de Pablo Ruiz Picasso. Facultad de Mecánica 4to año.

-Rembrandt. Facultad de Arquitectura. 1er año.

-La santería en Cuba. Religión Yoruba. Facultad de Eléctrica 1er año.

-Videos del Museo de Bellas Artes. Facultad de Civil 1er año.

-Video de entrevistas en la Cujae Facultad de Eléctrica 1er año.

Encuestas a estudiantes que van cursar el taller de apreciación artística.

¿Qué relación se observa entre el arte, la tecnología (ciencia) y usted?

¿Qué usted espera de un curso de ACA?

Refiérase a sus preferencias artísticas especificando temas, géneros, períodos, estilos, artistas, etc.

La mayoría de los estudiantes encuestados esperan encontrar en el curso de ACA un medio para aumentar sus conocimientos sobre el arte y así aumentar su cultura general. Esperan aprender en el taller a apreciar las diferentes obras de arte de los distintos períodos. Todos de una forma u otra expresan que el arte tiene una estrecha relación con la ciencia pues “ciencia es el arte de crear, innovar y todo en la vida es un arte, hasta la acción de vivir”. Algunos sugieren conocer también sobre el arte árabe, africano. Así como otras manifestaciones como el teatro, la música, el cine, etc.

Cantidad de estudiantes encuestados:

Curso 2005-06

Facultad de Arquitectura:
25 estudiantes 1er año
2do semestre

Curso 2006-07

Facultad de Mecánica:
30 estudiantes 4to
año 2do semestre

Curso 2007-08

Facultad de Eléctrica:
64 estudiantes 1er
año 1er semestre

Curso 2008-09

Facultad de Civil:
48 estudiantes 1er
año 2do semestre.

Curso 2009-10

Facultad de Eléctrica:
55 estudiantes de 1er
año 1er semestre

Curso 2010-11

Facultad de Eléctrica:
60 estudiantes de 1er año

ENCUESTAS A ESTUDIANTES QUE VAN CURSAR EL TALLER DE APRECIACIÓN ARTÍSTICA.

¿Qué opinión usted tiene del curso de ACA?

¿Cómo usted entiende que este curso le sirva para la vida como ciudadano de un país como Cuba?

¿Cómo le hubiera gustado la evaluación de la asignatura?

La mayoría de los estudiantes encuestados respondieron afirmativa y entusiastamente a las preguntas de que el curso les resultó importante para el conocimiento del arte universal, los ayudó a ser más cultos, les fue instructivo, elevaron su nivel cultural, los motivó a investigar y a saber cada día más.

Desde el punto de vista de la evaluación todos coinciden, que esta forma del taller, interactivo fue excelente pues ellos pueden dar sus opiniones, sus experiencias, sus vivencias personales, a través de trabajos investigativos, dramatizaciones, seminarios, etc. Y rompiendo así con la monotonía de otras asignaturas.

Cantidad de estudiantes encuestados

Curso 2005-06

Facultad de Arquitectura:
40 estudiantes 1er año
2do semestre.

Curso 2006-07

Facultad de Mecánica:
25 estudiantes 4to año
2do semestre.

Curso 2007-08

Facultad de Eléctrica:
60 estudiantes 1er año
1er semestre.

Curso 2008-09

Facultad de Civil:
35 estudiantes 1er año
2do semestre.

Curso 2009-10

Facultad de Eléctrica:
55 estudiantes de 1er año
1er semestre.

Curso 2010-11

Facultad de Eléctrica:
60 estudiantes de 1er año.