

La expresión de los más profundos pensamientos

The expression of the deepest thoughts.

Alberto Carlos Gámiz Serrano.
Graduado en Trabajo Social y Maestro de
Educación Primaria
acgs0002@red.ujaen.es

Recibido 03/10/2015
Aceptado 27/11/2015

Revisado 26/11/2015
Publicado 01/01/2016

RESUMEN

Quisiera empezar este artículo de opinión con una frase que hizo por uno de los más grandes pensadores de todos los tiempos. De hecho, estas palabras son más importantes porque el autor que las pronunció pertenece al área de conocimiento que actualmente está sustentando el mayor porcentaje de conocimientos en nuestro sistema educativo, las ciencias.

Como maestro de Educación Primaria que soy, supone todo un reto el poder hacerme eco del título del artículo de referencia. Quizás, un maestro de Educación Primaria en España y particularmente, en Andalucía, el tema que nos atañe es una cuestión difícil de contestar a nivel personal bajo una mirada profesional que defiende la integración de las Artes en las escuelas. ¿Por qué? Mi conclusión es obvia:

ABSTRACT

I would like to start this opinion paper with a phrase which was made by one of the greatest thinkers of all times. In fact, these words are more important because the author who told these sentence, belongs to the area of scientific knowledge that currently is supporting the largest percentage of knowledge in our education system, science.

As School Teacher that I am, it is for me a hard challenge to have to answer the title of this paper. Maybe, the main subject is a difficult question try to answer from a professional point of view as School Teacher that defend the integration of the Arts in school. Why? My conclusion is obvious: the Art subjects have been relegated in the background by the current educational system, so, all subjects does not connected to science, language or mathematics,

Para citar este artículo

Gámiz Serrano, A. C. (2016). *La expresión de los más profundos pensamientos*. Tercio Creciente, 9, págs. 25-32.
<http://www.terciocreciente.com>

el sistema educativo actual ha relegado las asignaturas relacionadas con las artes a un segundo plano, así que, todas las asignaturas que no están directamente vinculadas con ciencias, lengua o matemáticas, han quedado fuera de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Pretendo evidenciar los efectos que podrían ocurrir si las Artes quedasen excluidas del currículum oficial, y en este contexto, cómo está repercutiendo directamente en nuestro proceso de formación profesional, además, me gustaría ofrecer algunas soluciones pedagógicas al respecto.

have been left out teaching and learning process.

I try to reveal the effects that could happen if Arts are excluded from official curriculum, in this context, how directly is impactating in our professional training, moreover, I would like to give a couple of pedagogical strategies about that.

Palabras clave / Keywords

Actualización profesional, artes, creatividad, cultura, currículum, diversidad, etnografía, modelos educativos tradicionales, obsolescencia.

Professional training, arts, creativity, culture, curriculum, diversity, ethnography, traditional

Para citar este artículo

Gámiz Serrano, A. C. (2016). *La expresión de los más profundos pensamientos*. Tercio Creciente, 9, págs. 25-32. <http://www.terciocreciente.com>

La expresión de los más profundos pensamientos

“El arte es la expresión
de los más profundos
pensamientos por el camino
más sencillo”

Albert Einstein

La primera reflexión: dar el paso o no darlo

La siguiente pregunta que todo maestro se debe hacer, siempre que obviamente sienta necesidad de actualizar sus conocimientos artísticos es ¿cómo puedo actualizar mi perfil profesional bajo un contexto educativo que no me da garantías de poder desarrollarme a través de las artes?

La respuesta es un misterio, lamentablemente, va a ser un proceso difícil al menos a corto plazo, aunque no imposible, ya que siempre existe una ventana de emergencia, que expondré más adelante, en la que todo maestro tiene potestad absoluta para realizar sus programaciones y unidades didácticas de carácter artístico-expresivo.

Puesto que actualmente no existe en el currículum suficientes horas semanales para ejecutar con calidad contenidos relacionados con las artes: dibujo, danza, diseño, música (una hora por semana), habrá que buscar un camino que lleve a las artes hacia el futuro, bajo un marco educativo que actualmente está

retrocediendo hacia modelos tradicionales.

Estamos los maestros con voluntad de progresar hacia el futuro y actualizar nuestros conocimientos en el campo artístico, pero no vamos a tener prácticamente tiempo curricular (horas semanales) para desarrollarnos, así que se antoja, a priori, un retroceso forzado ante la imposibilidad de reconstruir nuestro perfil artístico, si bien esto es posible, el problema estriba en que no tenemos horas suficientes, solo una por semana, para si quiera desarrollar un proyecto artístico de calidad en un trimestre, y en este contexto, entiendo que la reactualización en nuestro perfil resulte poco gratificante si los resultados que esperamos van a resultar mínimos.

Nuestro sistema educativo en España, ya no posee una estructura académica suficientemente estable desde la que podamos implementar, a través de un currículum variado, los contenidos relacionados con las artes. La música ha quedado relegada a una hora semanal y pierde su carácter de obligatoriedad, cero horas de artes plásticas, nada de arte en resumidas cuentas.

Buscando culpables. Tensión entre familia y escuela

¿Acaso no hay padres o madres que injustamente señalan a la institución educativa como culpables de que sus hijos/as estén agobiados y hartos de hacer tareas infructíferas sobre las materias más tediosas y cuyos resultados apenas generan conocimiento?

¿Acaso no hay docentes que injustamente señalan a la institución familiar como culpable de que sus hijos/as no adquieran correctamente los contenidos curriculares?

En ambas preguntas el denominador común es el mismo, los hijos/as en tanto en cuanto alumnos/as. Consecuentemente, es corresponsabilidad de ambas instituciones (familia y escuela) educar en conocimientos y competencias desde la diversidad, no desde la tradición de las materias imperantes de nuestro currículo.

La sociedad actual está perdiendo a marchas forzadas, conocimiento cultural y valores culturales, pues se ha apostado indiscriminadamente por echar a LAS ARTES FUERA EL SISTEMA EDUCATIVO.

Con la actual legislación nos hemos visto privados como profesionales, por cierto, la séptima en treinta y cinco años, de las asignaturas básicas que fomentan la creatividad en el alumnado y que resultaban ser útiles para la adquisición de distintas competencias, por esta razón, me preocupa que mis futuros alumnos estén privados de la posibilidad que el arte ofrecía en Educación Primaria, desde los 6 a los 12 años.

¿Una contradicción en la oferta académica?

Es curioso, como nuestros discentes de Primaria, en este periodo de edad, no tienen la posibilidad de desarrollarse en dichas materias,

y una de las mayores contradicciones del sistema estriba en que una vez acceden al segundo ciclo (12 a 16 años), si tendrán la posibilidad de cursar algún Bachillerato de Artes, o incluso Ciclos Formativos de Grado Medio o Grado Superior con asignaturas relacionadas con la Educación Plástica Visual y Audiovisual, pero tanto en primer como en segundo ciclo, tienen carácter específico-optativo.

La realidad es que como en España, nuestros alumnos están por debajo de la media que sus homólogos europeos en las asignaturas relativas a Lengua, Ciencias y Matemáticas, la presión política ha priorizado las instrumentales, en detrimento de las asignaturas artísticas y de humanidades, hasta el punto de que nuestro ya ex ministro de cultura, el Señor Ignacio Wert, apostilló al respecto que “son asignaturas que distraen”, sin comentarios.

El despropósito generado por quienes han relevado las Artes a un segundo plano es considerable. Veámoslo a continuación rápidamente. Siguiendo una de las siete competencias clave que la nueva LOMCE propone, vemos como hay un vacío legal entre los objetivos que marcan las competencias y la forma en la que han de adquirirse: “Conciencia y expresiones culturales” la cual hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura.

¿Ven la relación entre el objetivo de esta competencia clave que han de adquirir los alumnos y el espacio real en que debe trabajarse? Resulta cuanto menos paradójico el leer: “a través de la música, las artes plásticas y escénicas... ¡¡si han suprimido prácticamente las asignaturas relacionadas con las artes y humanidades!!

Beatriz Alonso Pérez-Ávila piensa al respecto, cito textualmente: “La creatividad es un elemento medular de la naturaleza del ser

humano y una característica esencial de su intelecto y sus emociones. El aprendizaje de las artes en sí y el aprendizaje por intermedio de éstas –la educación artística y las artes en la educación– puede contribuir a reforzar cuatro factores de la calidad de la educación: un aprendizaje dinámico; un plan de estudios pertinente que suscite el interés y entusiasmo de los alumnos; un conocimiento de la comunidad, la cultura y el contexto local de los educandos, así como un compromiso con todos esos elementos; y un conjunto de docentes formados y motivados”

De aquí se deduce que Arte y Cultura son dos términos indisolubles en nuestra sociedad. Cada vez más, nuestra política en materia de educación está alejando ambos términos.

Queremos que nuestros estudiantes sean buenos en la resolución de problemas en ciencias y en materias instrumentales (Lengua, Conocimiento del Medio, Matemáticas) porque nuestra política educativa se ha empeñado en que debemos estar en la mediana en los resultados que los diversos informes europeos de calidad marcan, aunque necesarios por un lado, por otro lado, no debieran simbolizar el camino único por el que discurren las políticas educativas en cuanto a resultados académicos esperados por parte de la población objeto.

Por tanto, estamos yendo de nuevo hacia la tradición, o siendo más exactos, a los maestros con perfil docente artístico les están llevando hacia la tradición, porque así lo dictan las políticas educativas, que a su vez, no nos engañemos, están supeditadas como casi todo en nuestra sociedad, a términos de efectividad, calidad y economía, y como no, está todo orquestado para dar respuesta en un futuro a la industria y el mercado laboral, donde nuestros alumnos sean grandes científicos, ingenieros, matemáticos, etcétera.

Harán falta estos perfiles profesionales sin ningún género de duda, pero es un país de

tanta cultura y talento como es España, no deberíamos segar de raíz el espacio educativo para poder formar a los futuros dirigentes del país en todos sus ámbitos, científicos, culturales y artísticos.

Una evidencia real al hilo de este asunto

Se realizó hace unos años un estudio en EE.UU por parte de un profesor de la Universidad de Duke que analizó las carreras de grado de los líderes de las 500 empresas más relevantes y exitosas en Silicon Valley, ya saben, la cuna de los proyectos más innovadores y tecnológicos del planeta; el cuarenta por ciento pertenecían a Matemáticas, Ciencias o Ingeniería, pero el 60% se encontraban en las Artes y las Humanidades. Paradójico cuanto menos.

La principal conjetura que se deduce de este estudio es que las políticas educativas están siendo globalizadas a nivel mundial, ya no solo en España se está diseminando las Artes en pro de las Ciencias, vemos que en el mayor principal país del mundo en términos económicos también ocurre. Los sistemas educativos reglados están diseñando sus políticas educativas a favor de las Ciencias, como si viviésemos de nuevo una segunda Revolución Industrial. La realidad es que estas empresas, las más importantes en beneficios a nivel mundial, están requiriendo en los últimos años de ese 60% por de personas formadas en las Artes y en las Humanidades que sean capaces de pensar en términos de creatividad y que puedan adaptar soluciones eficaces y eficientes a problemas.

Google es otro claro ejemplo, dicha empresa tiene como valor principal en el perfil de sus empleados la creatividad por encima de todo. Sino eres creativo, jamás podrás desarrollar ideas en una empresa que paga millones por ideas innovadoras.

Lo que pretendo evidenciar es que existen

unas materias más idóneas que otras para fomentar la creatividad, pero que por desgracia, están siendo desechadas de los planes educativos, con la directa consecuencia de que ello implica que el profesorado se vea dubitativo ante la idea de comenzar un proceso de actualización formativa si apenas tendrá espacio para poner en práctica sus nuevos conocimientos.

Nuestro dilema profesional: nos actualizamos o permanecemos en la obsolescencia

¿Qué va a pasar con aquellos/as maestros/as cuyo perfil profesional está más cerca de las humanidades y por ende, de las Artes en vez de con las ciencias?

El dilema no es agua de borrajas, la política educativa nos está poniendo a la altura de los pies de los caballos. Están aniquilando en el contexto de la educación primaria obligatoria, el espacio que antaño existía para que nuestro alumnado tuviese la posibilidad de aprender aprendiendo, descubriendo, creando, desde la perspectiva social y emocional que las artes brindan.

Una propuesta real reivindicativa

Dos alternativas para trabajar desarrollarnos las Artes en las aulas bajo un contexto de limitación horaria en la materia

La contienda parece perdida, pero siempre he creído y sentido sobre todo, más importante aún, que en la libertad de nuestra aula y en la búsqueda de nuevos espacios creativos y educativos es donde realmente podemos plantear las artes como denominador común si queremos crear programaciones y contenidos artísticos.

1ª propuesta.

Explotar la libertad de nuestra aula en cuanto a programación y plantear tareas-proyectos conjuntamente con el resto del Equipo Docente.

Una propuesta es partir de la libertad que nuestra aula nos otorga, donde tenemos mayor autonomía para desarrollar los contenidos de una forma transversal e interdisciplinar en sus contenidos, por tanto, en un contexto en el que nuestra hora semanal como maestro de artes plásticas no dará para mucho, tenemos la posibilidad de implementar nuestros proyectos artísticos unificando contenidos de distintas áreas o materias bajo una metodología de investigación y manipulación, es decir, podemos dedicar un tiempo concreto para introducir actividades y talleres de perfil artístico en nuestra clase de matemáticas y/o ciencias.

La condición para ejecutar dicha propuesta es que impartamos docencia en varias materias troncales, los maestros generalistas (sin especialidad cursada) podemos hacerlo; en el caso de ser docentes de alguna especialidad, como por ejemplo en Lengua Extranjera, se puede programar o planificar la clase conjuntamente con nuestro compañero/a y unificar dos horas lectivas en torno a unos contenidos específicos de ambas materias, por seguir con el ejemplo: Artes e Idioma Extranjero.

Puede resultar una intrusión de una materia para con la otra, pero nada más lejos de la realidad, los límites los ponemos nosotros mismo cuando pensamos que no va a funcionar la propuesta, y lo cierto es que el alumnado activa sus sentidos por la novedad de la propuesta y los resultados son de lo más inesperados y gratificantes para ambas partes: docentes y discentes.

Aunque el tema central no es el que desarrollo a continuación, permítanme poner un ejemplo de cómo no todo está perdido si

2ª propuesta.

existe una voluntad real de reforzar las artes a través de otras materias.

No es una novedad, pero sabemos que se pueden explicar matemáticas perfectamente desde el área visual y plástica (geometría y arte están ligadas), el resultado es que la producción cognitiva queda reforzada por la construcción de significados realizados por el alumno durante las fases de investigación y manipulación, además, de que el alumno activa procesos lógicos de resolución de problemas para la búsqueda de resultados creativos, aspecto este poco trabajado actualmente en nuestras aulas.

Desarrollar trabajos educativos de investigación artístico-cultural desde la etnografía, la creatividad y el arte en horario no meramente escolar

Este punto, es más voluntad profesional que otra cosa, a la vez, una reivindicación profesional de colocar a las artes en el lugar que se merecen, además, de prestar un servicio a la comunidad educativa (padres, cuerpo docente, alumnado).

Por tanto, se puede plantear por parte del propio maestro una actividad proyecto extraescolar. Todos los centros docentes o la gran mayoría ofrecen este tipo de servicios o actividades extraescolares que son gestionadas por empresas locales y privadas ajenas al centro.

Referencias

Alonso-Pérez Ávila, Beatriz. (15-10-2012) "Los niños y sus distintos talentos" El País. Recuperado de http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/11/actualidad/1349957066_059255.html

Bourriaud, Nicolás. "Estética Relacional". 2006. Buenos Aires. Adriana Hidalgo Editora.

Hernández Hernández Fernando. "Espigadoras de la cultura visual" 2007. Barcelona. Ediciones Octaedro S.L

Herrera García, Virginia. 2014. "La pertinencia de la metodología por proyectos, en un enfoque constructor de la educación artística" TII sin publicar. Universidad de Jaén, España.

Mora Vargas, Ana Isabel. (13-12-2004). "La evaluación educativa: concepto, periodos y modelos" Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación" Recuperado de <https://cursos.aiu.edu/Evaluacion%20Educativa/PDF/Tema%201.pdf>

Pérez Serrano, Gloria. "Investigación cualitativa. Retos e interrogantes" (Técnicas de Análisis de Datos II) Recuperado de https://psicologiaysociologia.files.wordpress.com/2013/03/gloria-perez-serrano_-cap-1-2.pdf

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. Publicado en BOE 1 de Marzo de 2014. Sección I. Página 19349 y sucesivas.

Robinson, Ken. "Creative Schools: Revolutionizing Education from the Ground Up" Editorial: Penguin Books Ltd, United Kingdom, 2015