

LA IMPORTANCIA DE LOS TALLERES DE APRECIACIÓN Y CREACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS EN LOS NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES

THE IMPORTANCE OF WORKSHOPS FOR APPRECIATION AND CREATION OF ARTISTIC MANIFESTATIONS IN CHILDREN, ADOLESCENTS AND YOUNG PEOPLE

Autor: M.Sc. Yanerys Camejo Pérez

Institución: Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez

Correo electrónico: yaneryscp@sma.unica.cu

RESUMEN

A partir de la necesidad de rescatar el amor, el cuidado, la preservación y el respeto por los elementos artísticos, culturales y patrimoniales se realiza esta investigación, puesto que determinados sectores de la misma y principalmente la juventud muestra cierto descuido o rechazo hacia estos atributos que conforman nuestra identidad nacional, para darle respuesta a esta situación se preparan a los Licenciados en Instructor de Arte para que motiven el amor y el cuidado por las manifestaciones artísticas a través de los talleres de apreciación y creación en los diferentes niveles de enseñanza, teniendo en cuenta que el desempeño profesional de este educador incluye el cumplimiento con sus roles de creador, historiador y promotor a la hora de realizar proyectos socioculturales, así como, el sistema de procedimientos metodológicos y los fundamentos teóricos que sustentan la política cultural cubana, todo esto convierte al Instructor de Arte en el especialista idóneo para resolver este problema social. De esta manera se potencia el trabajo con la comunidad y en las Instituciones Educativas además de que soluciona problemas existentes en la sociedad cubana actual. En la investigación se emplean diferentes métodos y técnicas como el histórico-lógico, sistémico, modelación, analítico-sintético, la entrevista, la encuesta, la observación y la guía de experiencia profesional,

entre otras, que están posibilitando copilar la mayor cantidad de información en el diagnóstico que en la actualidad se está realizando.

Palabras clave: Talleres, Apreciación y Creación.

ABSTRACT

From the need to retrieve love, care, preservation and respect for the art, culture and heritage elements, this research is conducted so that several sector of it and mainly the youth do not care for this elements which comprise our national identity in response to this situation the university prepares licentiates in arts to motivate love and care for the artistic manifestations thought workshops of appreciation and creation in the different teaching levels, taking into consideration the professional of this teacher including the fulfilment of its roles of creator, historian and promoters when carrying out sociocultural projects, as well as, the system of methodological procedures and theoretical foundations supporting the Cuban Cultural policy. This becomes the Art Instructor a specialist to solve this social problem. These work the community is enhanced and the art Instructor solve problems in nowadays Cuban society.

Different methods and techniques such as: Historical – logical, Systemic, Modeling, Analysis – synthesis, Interview, survey, Observation and the Experts Guide have been applied among others that enable to gather the information in the diagnostic test which is been currently conducted.

Keywords: Workshops, Appreciation and Creation.

INTRODUCCIÓN

Entre las numerosas fuentes de que se vale la historia para reconstruir el pasado de la humanidad, el arte ocupa un rango importantísimo y sus productos constituyen testimonios fehacientes del modo de vivir, de sentir, de pensar y de actuar de las generaciones pretéritas. Los documentos artísticos constituyen testimonios más directos y comprensibles que los que nos brindan las interpretaciones escritas por los arqueólogos y antropólogos porque aparecen sin las alteraciones que la psicología humana le adjudica en su apreciación.

Por ello esta historia no escrita a la que la autora denomina arte, nos brinda directamente sus datos, sus documentos y muestras, que nos permiten leer el mensaje que en él se esconde y es así como sabemos a través del lenguaje mudo pero elocuente del Partenón, de Versalles, del Empire State Building, de los óleos de Velázquez, de los mármoles de Miguel Ángel, como fueron la Grecia de Pericles, la Francia de Luis XIV, los Estados Unidos de Norteamérica en el siglos XX, la España de Felipe IV y la Italia del Renacimiento.

En el orden científico el arte nos muestra los conocimientos y técnicas que originaron tecnologías para la realización de las obras artísticas, las que se convirtieron en valiosos factores que permitieron medir el grado de adelanto del pueblo que las produjeron.

Por ello rescatar el amor, el cuidado, la preservación y el respeto por los elementos artísticos, culturales y patrimoniales se convierte en una necesidad de nuestra sociedad, puesto que determinados sectores de la misma y principalmente la juventud muestra cierto descuido o rechazo hacia estos atributos que conforman nuestra identidad.

Por esta razón se formuló el siguiente problema social de la ciencia y la tecnología:

¿Qué impacto social traería en los niños, adolescentes y jóvenes el conocimiento de las manifestaciones artísticas y literarias a partir de talleres de apreciación y creación?

El objetivo de este trabajo consistió en demostrar el alcance positivo que tienen los talleres de apreciación y creación de las manifestaciones artísticas y literarias al ser impartidos en todos los niveles de enseñanza a partir del trabajo del Instructor de Arte.

En la investigación se emplearon diferentes métodos y técnicas como el histórico-lógico, sistémico, modelación, analítico-sintético, la entrevista, la encuesta, la observación y la guía de experiencia profesional entre otras que están posibilitando copilar la mayor cantidad de información en el diagnóstico que en la actualidad se está realizando.

Para la correcta enseñanza-aprendizaje del arte, a partir de estos talleres de apreciación y creación, la autora ha desarrollado un estudio científico acerca del estado actual de la preparación de los Instructores de Arte para asumir esta

tarea y está realizando una estrategia de superación para prepararlos en las materias más importantes, tales como: la Pedagogía, las Ciencias de la Educación y la Didáctica, desde el punto de vista pedagógico y desde la especialidad: la Historia y Apreciación de las Artes, como ciencia general o teoría del arte, la cual subdividimos en tres sectores o campos de investigación: el de la enseñanza-aprendizaje de la Estética que no es más que la Filosofía del Arte, que comprende el goce o juicio estético del producto como tal, la enseñanza-aprendizaje de la Historia del Arte, que la constituye la cronología de sucesos y estilos artísticos vistos desde un punto de vista geográfico, biográfico, universal o nacional, general o temporal y por último la enseñanza-aprendizaje de las técnicas y las tecnologías que posibilitan el *modus operandi* de la obra analizada en los talleres.

En nuestro país y al calor de La Batalla de Ideas se realizó un trabajo acerca del rescate de tradiciones en determinadas zonas, el cual se realizó impartiendo talleres y charlas en los centros comunitarios, escuelas y Casas de Culturas, gracias a este trabajo pudimos reincorporar a nuestras costumbres: fiestas, tradiciones, historias, monumentos, estatuas e incluso lugares olvidados, todo a través de técnicas de interpretación de las artes y el patrimonio. De ahí la importancia desde el punto de vista social que implica incorporar a los estudiantes y jóvenes en general, a partir de la formación de valores, al rescate y conservación de los elementos artísticos, así como motivar el agrado y aceptación de los mismos en su modo de vida y a pesar de que no existe carencia en la teoría puesto que estudiosos tales como: Graciela Pogolotti (1998); Miguel Barnet (2003); Eusebio Leal (2005); Abel Prieto (2005); Armando Hart (2007); Pablo Armando Fernández (2010); entre otros, han reflexionado al respecto, aún no se han visto cambios sustanciales en el proceder de la sociedad actual.

DESARROLLO

Qué entendemos por Ciencia y Tecnología

En la enseñanza-aprendizaje del arte moderno podemos señalar dos métodos cuya referencia esencial estriba en el aspecto de la creación artística fundamentalmente enfocado en su investigación. Estos dos flancos científicos

lo constituye primeramente el objeto, es decir la obra de arte en sí, el otro es el sujeto o agente creador, lo que se explica como el artista.

La «pedagogía del arte» vista como ciencia que estudia la enseñanza-aprendizaje de las manifestaciones artísticas y literarias, como todas las otras ciencias han sufrido cambios considerables, comenzando por una base de contemplación, pasando de una orientación al descubrimiento y finalizando en la investigación como tal, lo cual es un rasgo de la ciencia contemporánea.

La ciencia utiliza diferentes métodos y técnicas para la adquisición y organización de conocimientos sobre la estructura de un conjunto de hechos objetivos y accesibles a varios observadores. La aplicación de esos métodos y conocimientos conduce a la generación de más conocimiento objetivo en forma de predicciones concretas, cuantitativas y comprobables referidas a hechos observables pasados, presentes y futuros.

Mientras que la ciencia exige un saber por qué, la tecnología exige un saber cómo, lo cual genera que sus conocimientos consistan en nuevos procedimientos a través de los cuales se alcanzan fines prácticos y dan soluciones objetivas a problemas planteados por la ciencia y que surge a partir de un conjunto de conocimientos técnicos ordenados científicamente que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio y satisfacer las necesidades humanas.

Relación entre: Arte – Ciencia – Tecnología – Sociedad.

El término arte procede del latín *ars*, y es el equivalente al término griego τέχνη (*téchne*, de donde proviene «técnica»). Originalmente se aplicaba a toda la producción realizada por el hombre y a las disciplinas del saber hacer. Así, artistas eran tanto el cocinero, el jardinero, el constructor o el maestro como el pintor o el escultor. Con el tiempo la derivación latina (*ars* - arte) se utilizó para designar a las disciplinas relacionadas con las artes de lo estético y lo emotivo y la derivación griega (*téchne* - técnica), para aquellas disciplinas que tienen que ver con las producciones intelectuales y de artículos de uso. En la actualidad, es difícil encontrar que ambos términos (arte y técnica) se confundan o utilicen como sinónimos sin embargo su origen fue el mismo.

El arte, comenzó a entenderse como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad estética o comunicativa, a través del que expresa ideas, emociones o en general una visión del mundo mediante diversos recursos como los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos. El arte es un componente de la cultura, reflejando en su concepción los sustratos económicos y sociales y la transmisión de ideas y valores, inherentes a cualquier cultura humana a lo largo del espacio y el tiempo.

La pedagogía que en sus inicios estaba relacionada con el arte o ciencia de enseñar y que posteriormente se convirtió en un conjunto de saberes que buscaban tener impacto en el proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que este tuviese estuvo desde sus comienzos muy vinculada a la enseñanza de las artes en general

Grandes academias colmadas de pedagogos que impartían estas materias se hicieron presentes en Roma, Florencia, Venecia y otras ciudades hacia la Alta Edad Media.

En Cuba la enseñanza-aprendizaje del arte desde un enfoque pedagógico comienza con la fundación de la Academia de San Alejandro fundada en 1817 en la Ciudad de la Habana. Desde aquellos días hasta la fecha la enseñanza de todas las manifestaciones artísticas se hizo insustituible en nuestro modelo educativo posterior al Triunfo de la Revolución.

En la Educación Superior muchas son las carreras que necesitan e incluyen en su currículo la enseñanza-aprendizaje de las disciplinas artísticas, pero desde el punto de vista cultural e integrador de la educación y las artes es precisamente con la llegada de los Instructores de Arte, que se consolida la escuela como institución cultural más importante de la comunidad, pues los resultados de su labor se reflejan en el seno de la familia y en toda la sociedad y el trabajo de estos profesionales se proyecta más allá de la institución escolar, dependiendo del vínculo con el resto de las instituciones culturales y sociales.

Con la presencia responsable del Instructor de Arte, en la institución educativa se enriquece el sistema de trabajo con los niños, adolescentes y jóvenes. El camino que abren hacia la formación de la sensibilidad, la apreciación y la creación de las artes entre los más jóvenes, coincide con el propósito de crear

una cultura general integral masiva en el pueblo cubano. Sin embargo y pese a los esfuerzos realizados por estos profesionales y por los órganos que acometen esta tarea la respuesta de la inmensa mayoría de niños, adolescentes y jóvenes, es excluir a estas materias de su caudal de conocimientos.

Otro de los aspectos que preocupa a esta investigadora es que los estudiantes y jóvenes presentan un nivel bajo, a la hora de medir los conocimientos acerca de las artes y la cultura en general. Desconocen acerca del panorama artístico internacional e incluso y mucho más alarmante, es que desconozcan acerca de los exponentes y productos artísticos de factura nacional sobre todo en el ámbito de la literatura.

Se considera que esto se deba al escaso interés que presenta este sector social por las obras artísticas, tanto de la plástica como de la escultura y la arquitectura, de este desinterés se salva la música que al menos la popular sí es escuchada por ellos, olvidando por completo la culta, de concierto o instrumental y la folclórica. El cine sí presenta aceptación pero solo las películas y documentales que traten temas sociales afines a sus intereses y edades. Otras artes mayores como el teatro y la danza son incluso repudiadas por temores a que sean rechazados o cuestionados con respecto a su orientación sexual y esto se debe a ciertos estereotipos muchas veces infundados en la familia y la comunidad.

Por esta razón y como respuesta a la situación existente es que se propone un sistema de talleres que motiven y faciliten la comprensión y asimilación de las manifestaciones artísticas, sin tapujos ni clichés y que logre hacer crecer el amor por el arte en cada estudiante que lo reciba.

Los talleres de apreciación y creación de las manifestaciones artísticas y literarias tendrán la siguiente matriz, independientemente del tipo de arte al que esté dedicada esta actividad docente y didácticamente estará estructurados por dos momentos debido a que presentan dos accionares, la de apreciar y luego la de crear.

Como tipología de clase, se considera al taller como el idóneo para este tipo de actividad porque es el tipo de clase que tiene como objetivo específico que los estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos en las diferentes disciplinas

para la resolución de problemas docentes, a partir del vínculo entre los componentes académico, investigativo y laboral.

En la primera parte del taller se propone que el Instructor de Arte debe a modo de introducción, comenzar con algún juego o dinámica grupal de animación, presentación, integración o comunicación según el propósito del coordinador, que movilice al grupo, propicie la interacción y la camaradería para iniciar la sesión con un buen clima de trabajo. Presentar el tema y el objetivo del taller y brindar las informaciones necesarias.

Ya en el desarrollo del taller, específicamente en el momento de la apreciación se pone en práctica la técnica de la interpretación y apreciación, a través de la valoración de una obra artística, conociendo acerca de ella su nombre o título, el período época en que fue realizada, el autor o autores que la crearon, intencionalidad de la obra a partir de su interpretación denotativa y connotativa. El segundo momento del taller estará dedicado a la creación y será cuando el Instructor en conjunto con los estudiantes realizará una obra artística que se corresponda con la que ha sido apreciada al comienzo de la clase, a través de la técnica artística de la manifestación escogida y el método de la elaboración conjunta. El Instructor de Arte requiere no solo de dominio técnico y metodológico sino también habilidades comunicativas que permitan hacerse entender con facilidad y posibilitar la participación de todos en un clima de confianza. No es dar una clase a la manera tradicional sino que se trabaja entre todos los integrantes de manera dinámica, dialogada y práctica. Todo el taller será ejecutado cumpliendo las leyes de la didáctica y la pedagogía, para formar valores y juicios críticos a favor del amor, cuidado y la asimilación del arte para la formación general integral de cada estudiante.

El alcance social que tendrá la ejecución de los talleres de apreciación y creación de las manifestaciones artísticas y literarias

La respuesta de los niños, jóvenes y adolescentes e incluso adultos, que los talleres logren transformar comenzará por comprender que:

- La apreciación del arte está en relación con la propia sensibilidad, pero también con la riqueza adquirida en contacto con el propio arte, construida a lo largo de un tiempo determinado y con la apertura a la asimilación.

- Una persona puede no conocer mucho de arte, pero si es sensible y abierta a lo que el arte muestra y transmite, será un buen apreciador del mismo.
- Al arte hay que acercarlo sin prejuicios, no pensar en lo que vale una obra, si es muy difundida, si está de moda el autor, si la acoge un museo u otro solo pensar que detrás de cada obra, por minimalista que sea, siempre hay un mensaje, una propuesta conceptual o estética, o simplemente quiere provocar en cada persona que la observa un sentimiento. Y cuanto más dato sepas sobre el entorno y las razones que inspiraron la creación de la obra, se acercarán mucho más a su significado.
- Hay que saber comprender la mente del autor y estar dispuesto a dejar estereotipos, olvidar las vulgaridades y las banalidades que forman parte de nuestra sociedad actual.
- Conocer que cada obra artística es única, por lo que el cuidado de la misma permite que muchas generaciones disfruten de ella.
- Que para interpretar con amor una obra de arte de característica visual sonora o cinética no hay que ser un especialista o un profesional.
- Comprender que las manifestaciones artísticas y literarias son parte importante de la cultura de una nación y que si rehusamos de ella, repudiamos nuestras tradiciones y costumbres en definitiva nuestra identidad nacional.
- Muchos de los elementos que nos rodean y que forman parte de nuestro entorno e incluso de nuestro ambiente escolar, también son obras patrimoniales y por ende artísticas y merecen el cuidado y la conservación pertinente.
- Los objetos pueden ser percibidos de un modo particular, lo que constituye el modo estético y que tienen en sí mismas cualidades específicas nos permiten distinguir entre lo bello y lo feo, lo vano y lo pueril.
- Se valoraría más las materias de la Educación Artística a partir de la importancia que esta requiere y se colocaría en el orden jerárquico que merece, para cumplir con la premisa de lograr una formación general integral.
- Nos hace la vida más agradable y nos ayuda a ambientar, a alegrar, a disfrutar, a olvidar, a celebrar y nos llena de un goce espiritual que nos hace superar situaciones difíciles.

- Constituye un lenguaje internacional, a través del arte y la capacidad que tenemos de expresarlo y asumirlo, logramos el acercamiento y el intercambio de muchas culturas y naciones independientemente de sus afiliaciones políticas.

Por lo que la autora afirma que si cada una de estas condicionantes son asumidas por el público al que va dirigido los talleres, las transformaciones en nuestra sociedad, será tangible y se podrá medir a partir métodos de investigaciones empíricas, tales como la observación que se empleará para adquirir información acerca del estado que presentaran los estudiantes en la práctica educativa y luego de recibir los talleres de apreciación y creación de las manifestaciones artísticas y literarias y sus comportamientos en lugares donde se encuentren o expongan obras de este tipo.

La encuesta, que se aplicará a los estudiantes en dependencia de los niveles escolares, haciendo referencia a materias de Educación Artística, el interés y gusto que sienten por apreciarlo y por realizarlo y cuáles de las dos acciones prefieren más, así como la importancia que consideran que este tiene como elemento esencial en nuestra identidad cultural nacional.

La prueba pedagógica, que se realizará para comprobar la preparación, la motivación, el interés y el conocimiento presentan los estudiantes e Instructor de Arte, luego de recibir e impartir los talleres de apreciación-creación de las manifestaciones artísticas y literarias.

Y por último el criterio de experto que aportarán sus opiniones y criterios como una vía para perfeccionar la preparación, la eficiencia, la eficacia, la factibilidad y la viabilidad de los talleres de apreciación-creación de las manifestaciones artísticas y literarias.

CONCLUSIONES

Ningún exponente mejor y más expresivo que el arte para apreciar el proceso evolutivo de la cultura y señalar las etapas sucesivas en el desarrollo de la civilización, reflejando fielmente todas sus modalidades: práctica, científica, técnica y estética. En el orden científico-técnico, el arte nos muestra los conocimientos que supone el manejo de instrumentos y útiles para la realización del arte y desde el punto de vista de su enseñanza-aprendizaje su

metodología se muestra óptima para hacerlo llegar de la mejor manera a través de su historia y las tecnologías que empleamos para su mejor comprensión.

Haciendo uso de la pedagogía como ciencia y cumpliendo con las leyes de la didáctica de un taller, la elaboración de talleres de apreciación–creación de las manifestaciones artísticas y literarias será la respuesta educativa al problema social existente, que trata acerca del desconocimiento, el desinterés, la desmotivación y el rechazo hacia las manifestaciones artísticas y literarias. El impacto social de este trabajo debe hacer crecer en los adolescentes y jóvenes la comprensión y asimilación de las manifestaciones artísticas, sin reservas ni simulaciones, libre de estereotipos y clichés y debe hacer crecer el amor por el arte en cada persona que lo reciba.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

- DE SOTO Y SAGARRA, L.: (2013). *Filosofía de la Historia del Arte. (Apuntes)*, Ed. UH, Facultad de Artes y Letras, Universidad de La Habana, pp. 75-103, La Habana, 2013,
- CASTRO DÍAZ, B.F.: *Ciencia, Innovación y Futuro*, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 2001.
- COLECTIVO DE AUTORES: *Galileo. Consideraciones y demostraciones matemáticas sobre dos nuevas ciencias*, Ed. Nacional, pp. 266-268. Madrid, 1976,
- COLECTIVO DE AUTORES: *Las TICs en los procesos de Enseñanza y Aprendizaje*. Disponible en <http://educatics.blogspot.com>. Visitado el 15 de mayo de 2014.
- MARTÍ PÉREZ, J.J.: *Obras Completas*. Tomo II, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1975.
- APARICIO, J.J.: (1995): «El conocimiento declarativo y procedimental que encierra una disciplina y su influencia sobre el método de enseñanza», *Revista de Investigación e Innovación Educativa*, N° 10, pp. 23-28Ibn, 1995.
- ÁLVAREZ DE ZAYAS, C.: *Didáctica de los valores*, II Taller Nacional sobre trabajo político – ideológico, Ed. del MES, La Habana, 1998.

ADDINE, F. Y GARCÍA G.: *Formación permanente del profesor. Retos del siglo XXI*. Curso Pre-congreso Pedagogía, Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona, Centro de Estudios Educativos, La Habana, 2002.

ADDINE FERNÁNDEZ, F.: *Didáctica: Teoría y Práctica*, Ed. Pueblo y Educación, Ciudad de La Habana, 2004.

ARES ARACES, G. «La Apreciación Plástica como aspecto importante del desarrollo estético de nuestros educandos», *En Revista Educación*, Nº 25, pp.32, La Habana, 1982.

BAYER, R.: *Historia de la Estética*, Ed. Revolucionaria, La Habana, 1965.