

Tipo Educativo: **Educación básica.** Tema: **¿Qué es hoy lo básico indispensable?.**
Región: 4 Título: **Formación integral y arte**

Autores: **Carmen Cecilia Alonso Palacios Márquez** contacto:
maucito16@yahoo.com.mx

Mauricio Martínez Cedillo

La formación integral es una de los principales planteamientos expresados en nuestra Carta Magna, de acuerdo con ese principio, todas las instituciones educativas deberían ocuparse de desarrollar en los estudiantes las competencias que les permitan desempeñarse eficientemente en todos los ámbitos de la vida. Sin embargo la formación que ofrecemos a nuestros niños en las escuelas de educación básica solamente atiende aspectos cognitivos de la formación, más concretamente la lógica matemática y el lenguaje.

Son diversas las problemáticas que propician esta situación, sin un afán exhaustivo mencionaremos algunas:

Contexto económico político.

En la actualidad la humanidad enfrenta una forma de organización que involucra a casi la totalidad de los países, esta forma de organización, conocida como globalización es considerada como una fase de expansión del capitalismo monopólico, resultado del colapso del socialismo y comunismo como formas de organización. Friedman (citado por Juárez, 2000) considera la globalización como la culminación o presentación posmoderna de la transnacionalización o internacionalización del capital.

La globalización esta asentada en tres aspectos fundamentales:

1. El cambio en el desarrollo tecnológico y de comunicaciones con una base productiva y una hegemonía¹ en término de clases sociales.
2. La conquista del poder por parte de la burguesía transnacional para implantar políticas que mediante capital financiero deviene el grupo hegemónico.
3. El libre mercado, marcado por la inconmensurabilidad que propicia la circulación sin regulación de bienes, servicios y capital, permitiendo que la inversión vaya de un lugar a otro como panacea para solucionar males políticos, económicos y sociales.

Estos aspectos acarrear estructuras diferentes a las conocidas, como la aparición de organismos supranacionales: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, capaces de incidir y determinar las decisiones de los Gobiernos respecto a cuestiones económicas, políticas o sociales. Con el modelo económico neoliberal implantado en este proceso globalizador desaparece el Estado Benefactor y surge la figura del Estado Gestor, el cual se limita a *administrar* las decisiones del grupo hegemónico (Hirsch, 1996).

---

¹ De acuerdo con Gramsci La hegemonía es donde la sociedad civil tiene superioridad sobre la sociedad política y la clase fundamental, más dirigente que dominante, utiliza el bloque ideológico para controlar los grupos auxiliares, sin tener en cuenta los intereses propios de estos grupos. La hegemonía se convierte en dirección cultural y moral antes de ser dirección política. Portelli (1981)

Considerando que la escuela tiene por tarea la reproducción de la cultura y al mismo tiempo debe posibilitar el cambio, debemos analizar hasta qué punto en el contexto anteriormente descrito es posible conservar nuestra propia cultura en un momento en el que la globalización pretende para su beneficio una destrucción histórico cultural la cual le permitirá implantar sus valores sin restricciones y cambiar nuestras costumbres, tradiciones y modos de vida.

Contexto filosófico.

En un mundo polarizado por los modos de organización económica y política anteriormente descritos, podría considerarse que nuestra sociedad se encuentra aún en lo que los filósofos contemporáneos consideran la modernidad, la cual alcanzó los ideales para los que fue forjada desde la Ilustración, sin embargo a mediados del siglo pasado, los pensadores neomarxistas de la Escuela de Frankfurt (Friedman,1986) propusieron un análisis de la modernidad en el que demostraron que el triunfo de la razón era un triunfo relativo.

Dicho impulso de la razón propició modificaciones en otros aspectos de la vida humana, así por ejemplo el arte dejó de ser una crítica trascendental subjetiva de la realidad, convirtiéndose en recapitulación y afirmación de lo existente o en afirmación fraudulenta de lo concreto. La obra de arte sufrió de una reificación, o sea la transformación del sujeto en objeto, y como objeto. Pero no solamente el arte fue reificado, el hombre también pasó a ser objeto con el consecuente desvanecimiento de los colectivos humanos, los cuales se tornaron en *masa*.

A esto se suma que el positivismo es considerado como el último estadio de la modernidad. A pesar de que nuestro sistema educativo esta fundamentado en un enfoque constructivista, esta postura no ha sido socialmente aceptada y solamente se aceptan los planteamientos de la ciencia positivista, que privilegia los aprendizajes medibles y comprobables, lo que se concreta en las evaluaciones nacionales cuantitativas que contradicen el currículo, centrándose en los conocimientos conceptuales.

Por lo que afirmamos que el problema de la indiferencia hacia el arte en las escuelas no se debe a una omisión dentro de los créditos curriculares, o al tipo de contenidos programáticos abordados, sino a los ideales positivistas en la educación, así como al proceso de reificación del arte y la cultura antes mencionado.

Desde este punto de vista cabe la pregunta ¿qué sujeto pretende formar nuestro sistema educativo? ¿Es un sujeto? o ¿un objeto que engrane en los sistemas de producción sin pensamiento o voluntad?

Pero ¿por qué es tan importante el arte?, ¿Por qué defender la Educación Artística en la Educación Básica? Para empezar la importancia del arte radica en las posibilidades liberadoras en las que involucra al hombre al ser un reflejo de su creatividad y un espejo de su subjetividad y su visión del mundo. Es a través del arte que el hombre alcanza a expresar sus ideas, deseos y liberarse de aquello que lo ata para lograr un desarrollo completo. Qué mejor edad que la infancia para aprender a crear y a través de la creación criticar el mundo que nos rodea y pensar en el auto desarrollo y no en la aceptación del determinismo del sistema.

Alternativas en educación básica.

Vislumbramos a la educación como un fenómeno social multideterminado y multirreferido que recupera los saberes sociales y los saberes científicos, es decir que se da en dos ámbitos a la vez, el formal y el no formal, por lo tanto es un compromiso. Esta concepción encierra paradojas que es preciso tratar en el ámbito formal de manera asertiva pues la educación no formal es más fuerte que la escolar y ambas forman y determinan al sujeto. El tratamiento acertado podrá permitir una formación transformadora en la que el sujeto sea capaz de percibir su realidad para ofrecer alternativas posibles en su contexto.

El ámbito formal debe ser, sobre todo en la educación básica, un espacio que brinde experiencias en ambientes estéticos de aprendizaje, que recoja y exprese la cultura de una comunidad rescatando y enalteciendo su historia. En este orden de ideas entendemos al aprendizaje como la adquisición de esas experiencias, las cuales sensibilizan al espíritu humano, teniendo siempre presente que el aprendizaje es, además, un acto sensorial y emotivo.

Esta perspectiva permite considerar que el docente, antes de ofrecer una experiencia educativa de esta naturaleza debe tener la vivencia previa, para ello es necesario considerar tiempos específicos de apreciación de las distintas manifestaciones del arte en ambientes culturales de un alto nivel, como museos, galerías, teatros, y todos aquellos foros y espacios que brinden esta posibilidad

Debemos aspirar a la formación integral del individuo incluyendo al docente, para cumplir con uno de los fines de la educación. Desde la perspectiva de Gardner (1994) este desarrollo tiene un sustento en la evolución de la cognición que permitirá identificar sus inclinaciones intelectuales para mejorar sus oportunidades y opciones de educación, reforzadas en ambientes culturales.

Gardner define la inteligencia como una capacidad y al definirla como tal, la convierte en una destreza que se puede desarrollar. Este autor añade que igual que hay muchos tipos de resolver problemas, también hay muchos tipos de inteligencia. Según este planteamiento las inteligencias son seis:

1. Inteligencia lógico matemática
2. Inteligencia lingüística
3. Inteligencia espacial
4. Inteligencia musical
5. Inteligencia cinestésico corporal
6. Inteligencias personales

Howard Gardner enfatiza el hecho de que todas las inteligencias son igualmente importantes. El problema es que nuestro sistema escolar no las trata por igual y ha entronizado las dos primeras de la lista, hasta el punto de negar la existencia de las demás.

Para coadyuvar en la formación integral en la educación básica consideramos que es necesario desarrollar en los escolares las inteligencias múltiples a través de la participación del educador quien habrá de tomar un rol como acompañante que en ocasiones habrá de asumir la responsabilidad de enseñante, es decir, el docente tiene

que comprender que la instrucción no se circunscribe a las modas psicopedagógicas sino que su participación es el resultado de una comprensión de la circunstancia escolar en el aula que le hará asumir distintas posturas.

Por tanto, en algunas ocasiones el quehacer del maestro será el de dador de experiencias; en otras será transmisor de conocimientos; en otras, propiciador del aprendizaje cooperativo; en otras, facilitador para la construcción del aprendizaje (Bassis, 1999) .

Con esto se espera la conformación de una sociedad con un sentido de pertenencia a una cultura propia, legítima y capaz de su autotransformación. En este sentido, las experiencias educativas que brinda el arte permiten una percepción de la realidad potencialmente liberadora y emancipadora del sujeto, sin embargo se han ido reduciendo de las currícula formales de todos los niveles educativos a la educación artística aduciendo que es irrelevante y que se reduce en las escuelas a eventos cívicos y sociales.

Proponemos que el tratamiento de la educación artística, relegada tanto por el sistema educativo como por los propios maestros, no debe estar limitada a una hora semanal, como lo sugiere el programa de educación primaria o dos horas como el de secundaria, sino que tendría que atravesar todo el currículo impulsando la creatividad y participación de los educandos.

Bajo esta visión consideramos que para que el maestro pueda transformar su práctica pedagógica profesional apoyado en la educación artística, aprovechar su potencial formativo y por tanto brindar una formación integral, es necesario vislumbrarla como un eje transversal que posibilite la integración de contenidos específicos de la educación básica.

Otra de las preocupaciones que nos impulsa a la realización de este trabajo integrador, es la recuperación de nuestras culturas indígenas, en tanto que cosmovisiones, pues coincidimos con Díaz Couder (citado por Juárez, 2000) cuando señala

“Aunque la Constitución reconoce las matrices culturales y los derechos culturales en la práctica es muy poco lo que se avanza. La incorporación de las culturas y lenguas indígenas al proceso educativo, pasando por la homogeneización, la castellanización, la marginación y segregación social, el bilingüismo de transición promoviéndose como forma ideal el bilingüismo equilibrado. Se trata de desarrollar el potencial civilizatorio de la cultura indígena”(p.105).

Nuestra tilde esta puesta en la importancia del Arte Integral, pues no se pretende formar artistas, sino una formación intelectual con la capacidad de desarrollar la percepción, expresión y creación utilizando diversos lenguajes simbólicos. Consideramos fundamental que la danza, el teatro, la música, las artes plásticas y la literatura sean abordados con una visión global que permita expresar el pensamiento, los sentimientos, emociones, aspirando a que el maestro se percate de la manera que tiene él mismo y sus alumnos de aprender, generando experiencias adecuadas a las características de los mismos.

Sabemos, por nuestra experiencia, que cuando el maestro encuentra cómo integrar la Educación Artística a los contenidos de las diferentes asignaturas de la Educación Básica, genera ambientes de aprendizaje que resultan placenteros. Estas experiencias educativas placenteras devienen en aprendizajes significativos. Privilegiar el lazo afectivo, fortaleciendo el desarrollo social, posibilita que el niño se exprese sin temor a la censura y sin la presión de una obligación respecto a la tarea, pues al arte le subyace el placer tanto en su contemplación como en su realización.

La puesta en marcha de estas estrategias presenta una ventaja, es un tratamiento de maestros mexicanos en aulas mexicanas. Nos sentimos comprometidos con la defensa nuestra cultura y nuestras tradiciones, que consideramos nos permitirán no ser aplastados por la globalización, pensarnos como sujetos históricos capaces de crear nuestro propio destino y no percibirnos como sujetos predeterminados cuyo futuro en estos momentos se vislumbra inhumano y cruel.

Reflexiones finales

Abordar la educación artística de manera transversal permitirá el desarrollo de las inteligencias múltiples y por tanto una formación integral.

Sensibilizar a los docentes y futuros docentes acerca de la importancia del arte como posibilidad emancipadora.

Retomar los aspectos de las artes que el currículo relega, pues pueden estar presentes y formar parte del “currículo oculto”

Rescatar las tradiciones que nos permita recuperar y/o construir nuestra propia identidad

Basar la formación artística de los educandos en la autoestima, no en los contenidos, pues no se trata de formar artistas ni ejecutantes. Se aspira a despertar su sensibilidad mediante la apreciación y expresión de las distintas manifestaciones del arte con el objeto de que a su vez compartan con sus semejantes este tipo de experiencias.

Fuentes de Consulta

ANDER-EGG, Ezequiel. (1998) *Reflexiones en torno al proceso de mundialización /globalización*. Buenos Aires: Lumen-Humanitas.

BASSIS, Henri. (1999) *Maestros ¿Formar o transformar?* Barcelona: Gedisa.

FRIEDMAN, George. (1986) *La filosofía política de la Escuela de Frankfurt*, México: FCE.

GARDNER, Howard. (1994) *Estructuras de la mente, Teoría de las inteligencias múltiples*. México: FCE. 2ª edición.

GARDNER, Howard. (1994) *Educación Artística y Desarrollo Humano*. Barcelona: Paidós.

HIRSCH, Joaquim. (1996) *Globalización, Capital y Estado*. México: UAM.

JUÁREZ José Manuel y Comboni Sonia. (2000) *Globalización educación y cultura*. México: UAM.

PORTELLI, Hughes (1981) *Gramsci y el bloque histórico*. México: Siglo XXI, 8ª edición.