

Noviembre
14 -15 -16
2018

VIII CLABES
PANAMÁ - 2018

Octava Conferencia
Latinoamericana
sobre el Abandono
en la Educación Superior

HACIA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR. CASO ZONA DEL BAJÍO, GUANAJUATO, MÉXICO.

Línea Temática 3. Prácticas curriculares para la reducción del abandono.

Betancourt Chávez, Edna Edith
Escuela de Nivel Medio Superior Centro Histórico León, Universidad de Guanajuato,
México
ednabetancourt@gmail.com

Ramos Reyes, Rolando
Escuela de Nivel Medio Superior Centro Histórico León, Universidad de Guanajuato,
México
rolandoramos@ugto.mx

Resumen. Uno de los objetivos primordiales de las Escuelas de Nivel Medio Superior de la Universidad de Guanajuato en México, es la de sensibilizar a los estudiantes en la importancia de la adecuada selección de una carrera profesional. Aunado a esto, por medio de la apertura de 5 áreas de desarrollo de conocimientos (ingenierías, humanidades, artes, administración y bioquímica) se pretende preparar a los futuros aspirantes a exámenes de admisión en las carreras que la Universidad de Guanajuato oferta.

Como profesores de la coordinación de artes y comunicación, hemos detectado que si bien es importante que los alumnos del área de artes se preparen especialmente en el afinamiento de capacidades específicas que van desde el desarrollo del pensamiento abstracto, la creatividad y diseño de proyectos de corte artístico, existen dos áreas de oportunidad que el programa actual no considera: los nuevos lenguajes y espacios en el arte contemporáneo y el perfeccionamiento en la elaboración de argumentos orales y escritos para sustentar ideas relativas al quehacer de un aspirante a profesional de cualquier disciplina artística.

Apoyándonos en el concepto de “curaduría educativa” (Alderoqui, 2011, pp. 57-62), y otros textos y debates que han surgido tanto en el Congreso Internacional de Educación Artística Para el Desarrollo Humano, albergado por el Instituto Cultural de León, los Veranos de Investigación Científica de la Universidad de Guanajuato (Fuentes y Ramos, 2018, p. 3), así como de la teoría de la percepción de obras de arte del Dr. Benjamín Valdivia Magdaleno, (Valdivia, 2010, pp. 32-39) hemos diseñado y aplicado un curso de sensibilización artística y estética y otro de habilidades y conocimientos básicos para las artes visuales, estos comprenden la experiencia directa con obras artísticas y el desarrollo de habilidades para la abstracción de experiencias estéticas. Después de analizar los requerimientos básicos en los

exámenes de admisión de la mayoría carreras de corte artístico en la región del Bajío (centro norte de México), hemos detectado que las actividades que aquí se plantean, son una herramienta importante para la inserción de nuestros alumnos en estas carreras y evitar la deserción en los primeros dos semestres.

En este proyecto, se argumenta sobre la importancia de la educación artística integral con miras a la obtención de los conocimientos y habilidades propias para la profesionalización del estudiante de carreras de corte artístico.

Descriptor o Palabras Clave: arte, deserción en carreras de artes, teorías de la percepción, cursos sobre arte.

I. Introducción

Antecedentes

Antes de hablar de la situación actual de la educación artística en la región del Bajío en México, tenemos que considerar y reconsiderar ciertos términos y datos aclaratorios que nos lleven a entender el panorama del fenómeno en su totalidad.

¿Qué abarca y a qué nos referimos con el término “educación artística”? Diversos autores en distintas áreas del conocimiento que van desde la filosofía, la sociología y la pedagogía han expresado su preocupación por definir el alcance y las posibilidades de una metodología didáctica para el desarrollo del conocimiento sensible. En principio, y en base a la revisión de fuentes bibliográficas especializadas, (Arnheim, 1993; Efland, 2002; Jarpa y Matus, 2017) podemos deducir que la educación artística, en la teoría, es una composición híbrida en la que se incluyen asuntos tan complejos como lo son la configuración de una ética particular y social -e incluso una moral- en el individuo, la práctica de valores cívicos, el reconocimiento de un imaginario que consolida la historia de una cultura, y por supuesto, la valoración de la construcción de una sensibilidad plena en el ser humano. Por ejemplo, para el teórico de la percepción visual, el Dr. Rudolf Arnheim, la educación artística propicia en el ser humano un conocimiento que abarca aspectos biológicos y psicológicos en lo que él denomina el desarrollo de las “dinámicas perceptivas” (Arnheim, 1993, pp. 43-48). Para los Mtros. Guillermo Jarpa y Patricia Matus de la Parra, la educación sobre el fenómeno del arte sirve “...como una manera de estimular el pensamiento crítico a través de conocer, interpretar y relacionar desde las diversas disciplinas de este campo de investigación” (Jarpa y Matus, 2017, p. 5).

Algo importante a destacar, es que la historia de la educación artística está intrínsecamente relacionada a los cambios y la evolución que el mismo concepto de Arte ha sufrido en la cultura occidental, así como al establecimiento de ciertas tendencias asociadas a los intereses de cotos de poder, como lo denota el Dr. Arthur D. Efland, teórico del arte:

El mecenazgo remite a la organización de los recursos humanos y materiales para la producción de arte. Un sistema de mecenazgo define una serie de relaciones entre los intérpretes y las audiencias o entre los artistas y los consumidores. La educación se refiere al adiestramiento teórico y práctico de los eventuales artistas y miembros del público. Un sistema educativo define una serie de relaciones sociales entre los

profesores y los estudiantes o entre los maestros y los aprendices. La censura influye sobre aquello que se expresa en las obras de arte y sobre quién tiene permitido acceder a ellas. En los sistemas de censura las autoridades actúan como filtro entre el objeto de arte y la sociedad en conjunto. (Efland, 2002, p. 17)

De manera particular, consideramos que la educación artística es aquel conjunto de prácticas y actitudes que llevan al creador o al público a desarrollar una sensibilidad que le permite expresar de manera crítica sus reflexiones que surgen en su entorno. Un profesional del arte es aquel que analiza y utiliza sus posibilidades creativas y perceptuales para la creación de un mensaje que contenga su visión del mundo, considerando su entorno socio cultural, de manera libre.

Planteamiento

El punto medular de este proyecto se enfoca en aquellos estudiantes de bachillerato que tienen la intención de estudiar carreras profesionalizantes en el área de las artes y diseño visual. Nos centramos en tratar de resolver al siguiente cuestionamiento: ¿qué tipo de estrategias complementarias a la currícula de un estudiante de bachillerato se pueden implementar para generar en ellos una educación artística de calidad, que les de pauta para la adecuada selección de una carrera universitaria, y el apoyo de las herramientas teóricas y prácticas básicas para solventar sus primeros semestres de estudios universitarios?

II. La situación actual de la educación artística en el Bajío guanajuatense

Es difícil hacer un diagnóstico concreto sobre la situación cultural de la zona del Bajío guanajuatense. Por un lado se piensa que estamos en un Estado privilegiado que cuenta con festivales y eventos culturales de talla internacional, aunado a una de las universidades públicas con la más alta tradición en carreras del área de humanidades, cultura y arte; el otro polo lo demuestran los últimos datos duros obtenidos hace ya 8 años por el entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), en la *Encuesta Nacional de hábitos, prácticas y consumo culturales*, (2010), en la que Guanajuato aparece muy por debajo de la media nacional en cuanto a lectura de libros de corte literario, visitas a museos y galerías de arte, y la asistencia a obras de teatro y conciertos. Si bien la tradición nos habla de una zona en donde el arte y la cultura florece, pareciera ser que el grueso de la población rara vez consume productos culturales.

A la fecha de esta publicación, ninguna instancia gubernamental se ha dedicado a realizar un diagnóstico actualizado sobre el nivel de consumo cultural en el Bajío. Desde la Universidad de Guanajuato, se han realizado algunas indagaciones incipientes, los datos que arrojan estas investigaciones son igual de desalentador (Ramos y Vela, 2016 pp. 1-4) a los obtenidos en 2010 por CONACULTA (ahora Secretaría de Cultura y Arte).

La pésima cultura artística de la población se genera desde la educación básica (preescolar, primaria y secundaria). Por ejemplo, la única materia que los alumnos de primarias gubernamentales cursan es “Educación artística”, la cual se ofrece solo una hora a la semana; en este tiempo los profesores -que no reciben cursos de preparación al respecto- deben cubrir temas alrededor del teatro, música, expresión plástica y danza. Esto explica claramente el

porqué de los escasos conocimientos sobre arte que los alumnos del nivel medio superior presentan.

III. Proyectos piloto para el desarrollo de las capacidades perceptuales y argumentativas en torno a la educación artística.

Curso de literatura y arte contemporáneos

El diseño de este curso respondió al análisis del contenido de las cartas descriptivas de las materias con contenido de historia del arte y apreciación artística en la ENMSCHL de la Universidad de Guanajuato. Además, se estudió durante dos años, la tendencia vocacional de los alumnos del área de artes, y se denotó que la mayoría se inclinaban hacia carreras relacionadas con aspectos visuales (artes visuales y plásticas, diseño de moda, gráfico y de interiores). En las encuestas y entrevistas con los estudiantes, se revelaron dos cosas importantes: su educación visual aun no despegaba de un nivel que podemos considerar como básico, y la mayoría tenía una idea errónea del campo profesional que implicaba aquello que habían decidido estudiar.

En base al concepto de “curaduría educativa” acuñado por las Mtras. Silvia Alderoqui y Constanza Pedersoli (2011), en el que las autoras proponen, entre otras cosas, el desarrollo del pensamiento crítico y narrativo que surge de un adecuado diseño curatorial de las visitas que se hacen a los museos, galerías o cualquier espacio en el que se muestren obras de arte, fue que se articuló nuestro plan de trabajo. Nos enfocamos en lograr una experiencia que produjese en los estudiantes conocimientos sobre historia del arte moderno y contemporáneo y que por medio de la observación y charlas con expertos del área, conocieran el trabajo que desarrollan los profesionales del área de las artes. Si bien el campo laboral de un profesional de las artes y el diseño visual es extenso, se puntualizó en aquellos que resultaban los más recurrentes según la encuesta de egresados que realiza cada año en el Departamento de Artes Visuales de la UG.

El curso tiene una duración de 30 horas presenciales y otras 30 de trabajo autónomo, y se divide en tres bloques: teoría del arte, experiencias directas en curaduría educativa diseñada para los fines de los estudiantes y una última sesión en la que se trabaja un ensayo con reflexiones en torno a los espacios artísticos y la labor de cada uno de los profesionistas que los conforman.

Durante dos años se ha llevado a cabo este evento en el que se han reunido a aspirantes a carreras de corte artístico visual, y se ha observado que los egresados de la ENMSCHL que toman este curso tienen una idea más clara sobre los contenidos de las asignaturas del primer año en cualquiera de las carreras a las que logran acceder. También se ha concluido que esta experiencia es sumamente importante como herramienta para solventar los filtros de los exámenes de admisión, y lo más importante es que seguimos la premisa de que si se aclara en el aspirante la idea que tiene sobre la labor de un profesional de las artes, las decisiones que éste tome serán más certeras y se evitará que pierda interés por su carrera y abandone sus estudios.

Curso propedéutico en el área de las artes visuales

Actualmente se está llevando a cabo este programa piloto en la Escuela de Artes Plásticas Antonio Segoviano del Instituto Cultural de León (ESAP), y responde a la necesidad latente de preparar a la población de aspirantes a carreras de diseño y artes visuales para que tomen una decisión acertada en cuanto a la elección de su carrera, conozcan los contenidos de las materias de los primeros semestres y tengan las aptitudes y habilidades para desenvolverse en su área profesional.

Desde las ESAP se desarrolló, de enero a marzo de 2018, un exhaustivo estudio sobre la oferta académica en la región del Bajío, y se entrevistó a autoridades de las diferentes carreras para que respondieran a preguntas en torno al perfil de ingreso que deben tener los aspirantes, pero sobre todo, a las razones que motivan a un estudiante del área a abandonar sus estudios. En resumen, el resultado nos arrojó tres causas principales: falta de capacidades intelectuales y habilidades para con los objetivos de la carrera, falta de vocación y presión familiar para cambiar de carrera.³⁵

Se diseñó un programa en el que se incluyese, además del desarrollo de habilidades básicas en el área, el implemento de una clase en la que se describen las particularidades de cada una de las carreras profesionales de corte artístico visual que se ofertan en la región del Bajío. Del mismo modo, se realizan charlas grupales y personalizadas con padres de familia para sensibilizarlos y ofrecerles datos alrededor de la profesión que sus hijos pretenden estudiar.

Actualmente, este curso propedéutico integral está en operación con 14 alumnos, y se esperan los primeros resultados en enero de 2019, cuando se pueda hacer un seguimiento de aquellos egresados que presentaron exámenes de admisión en noviembre de 2018.

Desarrollo de argumentos orales sobre el discurso artístico

Este fue un ejercicio que se realizó durante el semestre enero/ junio de 2018 en la ENMSCHL, y que consistió en otorgar charlas a los aspirantes a carreras de corte artístico visual sobre el metalenguaje propio del área. Dentro de la asignatura de Historia del Arte Universal II, se hizo una partición para dar pauta a la enseñanza de este tipo de saberes. Después se realizaron ejercicios que emulaban las entrevistas que se realizan a los aspirantes a la licenciatura.

El fundamento de esto radica en que se detectó que en muchas ocasiones los estudiantes tienen una postura crítica pero no la saben articular de manera correcta en términos verbales o escritos. El cliché en torno a la idea de que el artista visual no tiene la necesidad de expresarse oralmente porque ya lo hace por medios visuales, ha colaborado enormemente a construir esta deficiencia. En este evento se les enseñó también, con ejemplos y estrategias, que la estructura de proyectos y argumentos es parte de la labor de un profesional de las artes o de un artista.

³⁵ Cada vez es menor, pero las encuestas y experiencia directa nos arrojan que en el Bajío aún existe un sesgo y discriminación social hacia aquellos jóvenes que expresan su interés en estudiar carreras profesionales en cualquier ámbito artístico.

IV. Reflexión final

Los autores de este texto, decidimos no llamar “conclusión” a esta sección final del ensayo, ya que actualmente los tres proyectos mencionados siguen operando, y no ha pasado el tiempo suficiente para que alguna encuesta de seguimiento de egresados arroje datos duros sobre el éxito del proyecto.

Aún con la resistencia con la que nos hemos enfrentado en la ENMSCHL para operar el Curso de Literatura y Arte Contemporáneo, hemos realizado algunas adecuaciones que pretendemos aplicar en mayo de 2019. Un resultado importante que surgió del curso mencionado fue que se logró cambiar los contenidos de las materias de la red curricular de los alumnos del área de artes, y se incluyeron dos que tomaron como punto de partida los objetivos y temas del Curso de Literatura y Arte Contemporáneo.

Gracias a las gestiones de la directora de la ESAP, el curso propedéutico se transformó en el gancho para formalizar un acuerdo entre el Depto. de Artes Visuales de la UG y el Instituto Cultural de León para establecer un salón de la Lic. en Artes Visuales en las instalaciones de la ESAP. Este es un hecho importante, ya que varios alumnos radicados en la ciudad de León y que había abandonado la carrera en la ciudad de Guanajuato, pretenden continuar sus estudios ya que ahora podrán solventar los costos, aunado a que la presencia de esta carrera en León producirá una competencia saludable que al mediano plazo se materializará en mejores programas de estudios para los estudiantes.

Para el evento sobre el desarrollo de argumentos orales se pretende, en marzo de 2019, invitar a expertos de diferentes subáreas del mundo del arte a formar parte del panel de entrevistadores que puedan ayudar a los aspirantes a consolidar un discurso para las entrevistas de admisión y generar un vínculo formal entre la ESAP y el área de Artes de la ENMSCHL.

Como se puede observar, la esencia de este proyecto que se conforma de tres aristas no es el llegar a una conclusión, sino transformarse cada vez más en una opción viable hacia la excelencia de la educación artística en la región del Bajío, lo cual obviamente incluye la producción de aspirantes capacitados y el desarrollo de estrategias para evitar la deserción de los estudiantes en las carreras de diseño y artes visuales.

Agradecimientos

Se agradece especialmente a la directora de la Escuela de Artes Plásticas Antonio Segoviano del Instituto Cultural de León, la Mtra. Patricia Andrade, al cuerpo administrativo del Depto. de Artes Visuales de la Universidad de Guanajuato y a las exalumnas de la ENMSCHL, Jazmín Valeria Torres Ibarra, Kassandra Denisse Fuentes Zamora, Belén Albina Melchor García, Jessica de la Luz Ortega Huerta, Karina Romo Reyes, Claudia Paulina Vela Ramírez y Erika Elena Rodríguez Fernández por sus investigaciones sobre el fenómeno de las artes visuales en la región del Bajío, realizadas de 2016 a 2018 en el programa de Veranos de la Investigación Científica de UG, a todas ellas por los datos aportados para que este proyecto haya tomado el giro adecuado.

Referencias

Alderoqui, S. y Pedersoli, C., (2011), *La educación en los museos. De los objetos a los visitantes*, Buenos Aires, Argentina: ed. Paidós.

Arnheim, R. (1993), *Consideraciones sobre la educación artística*, Trad. Fernando Inglés Bonilla, Barcelona, España: ed. Paidós.

Efland A., (2002), *Una historia de la educación del arte. Tendencias intelectuales y sociales en la enseñanza de las artes visuales*, Trad. Ramón Vila Vernis, Barcelona, España: ed. Paidós.

Encuesta Nacional de hábitos, prácticas y consumo culturales, (2010), Ciudad de México, México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Recuperado de: https://www.cultura.gob.mx/encuesta_nacional/#.W4ngq-j0m00

Fuentes Zamora, K. y Ramos Reyes, R. (2018), *Análisis del estudio bioquímico en espectadores de artes visuales: caso alumnos de la ENMS Centro Histórico León. Selección de obra*, en: *Jóvenes en la Ciencia*. Vol. 4. Recuperado de: <http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx>.

Grande Ruiz, F. (2016), *El pensamiento crítico, temas transversales y otras cuestiones polémicas en la Educación Primaria*, en: *Investigación en educación artística (What are you looking at?)*; pp. 89-94, Sevilla, España: Grupo de Educación y Cultura Audiovisual/ Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Sevilla.

Jarpa, G. y Matus de la Parra, P., (2017), *Procesos de creación artística para establecimientos educacionales públicos: modelo de programa para el fomento de la educación artística desde la Universidad de Chile*, en: VII CLABES. Séptima Conferencia Latinoamericana Sobre el Abandono en la Educación Superior. Recuperado de: <http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/issue/archive>

Ramos Reyes, R. y Vela Ramírez, C.P. (2016), *Análisis del espectador de artes visuales promedio en la ciudad de León, Guanajuato*, en: *Jóvenes en la Ciencia*, Vol. 2. Recuperado de: <http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/1200/827>

Valdivia Magdaleno, B., (2007), *Los objetos meta-artísticos y otros ensayos sobre la sensibilidad contemporánea*, Guanajuato, México: Azafrán y Cinabrio Ediciones.