

JORNADA INSTITUCIONAL **Educación Artística - Febrero 2023**

Arte y cognición. Desarrollo del pensamiento artístico

Se realizará en días y horarios flexibles según organización institucional, durante el mes de Febrero.

Introducción

Consideramos estos encuentros como un espacio valioso para que los docentes de Educación Artística podamos reunirnos y reflexionar sobre la importancia del arte para el desarrollo integral de todos los estudiantes que transitan el sistema educativo. También la oportunidad de trabajar de manera integrada con docentes de otros espacios curriculares/disciplinas, para definir la propuesta pedagógica y así lograr acuerdos para la mejora de los aprendizajes.

Esta jornada tiene como objetivo principal reflexionar sobre las clases de arte, como espacios donde no sólo se hacen cosas sino para “pensar artísticamente”, centrando la atención en los procesos de pensamiento que desarrollan los estudiantes a partir de las distintas propuestas de enseñanza.

En nuestro país, la educación artística ha transitado por distintos enfoques y tendencias: prácticas centradas en la emotividad, lo terapéutico, la ejecución técnica, la imitación, la copia, o simplemente en la libre expresión. A partir de la LEN y los diseños curriculares provinciales se define al arte como un campo de conocimiento productor de imágenes metafóricas, simbólicas, poéticas y ficcionales y sitúan a la Educación Artística como una de las ocho Modalidades del Sistema Educativo¹ considerándola como un espacio curricular imprescindible para la formación de ciudadanos críticos y responsables capaces de participar e intervenir en la sociedad actual, en la producción y distribución de bienes materiales y simbólicos para la construcción de la identidad social, cultural y política.

Agenda del día:

PRIMER MOMENTO: Arte y cognición (60 minutos)

SEGUNDO MOMENTO: El mapa del pensamiento artístico (40 minutos)

TERCER MOMENTO: Propuestas áulicas para el desarrollo del pensamiento artístico (60 minutos)

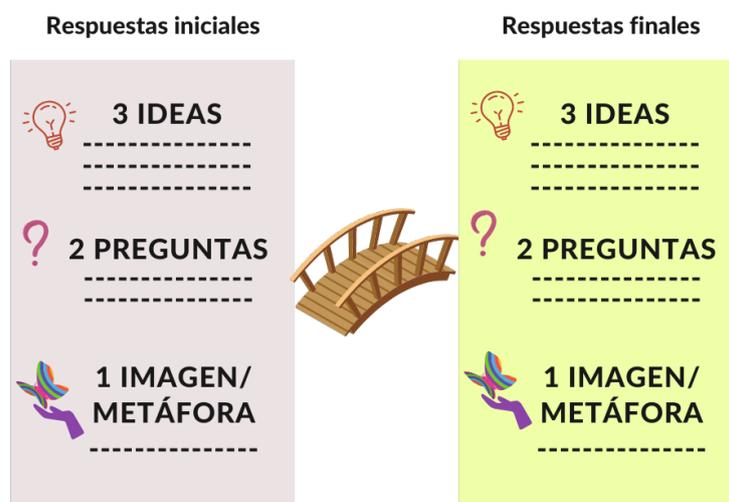
¹Ley de Educación Nacional 26.206 Cap. I Art. 17

CUARTO MOMENTO: **Reflexión final** (40 minutos)

Primer momento: Arte y cognición

Para iniciar la jornada las y los invitamos a realizar la siguiente rutina de pensamiento: **“3,2,1 Puente”** a partir de las palabras **“Arte y cognición”**. En forma individual piensa en 3 ideas , 2 preguntas y 1 imagen o metáfora (visual , sonora, corporal). Anotarlas en la parte izquierda y conservar el gráfico hasta el final de la jornada.

RUTINA DE PENSAMIENTO 3-2-1 PUENTE

Luego les proponemos leer el siguiente texto para analizar y reflexionar. Anotar las ideas que consideren importantes.

La importancia de la educación artística ya no gira alrededor de la discusión si el arte desarrolla procesos cognitivos o no. La cuestión es reflexionar ¿Qué capacidades cognitivas proporcionan los lenguajes artísticos que no desarrollan los otros campos de conocimiento, materias y /o espacios curriculares?

Arthur Efland en el libro *Arte y Cognición* (2004) describe cuatro capacidades cognitivas propias del pensamiento del arte: flexibilidad cognitiva, integración del conocimiento, imaginación y argumento estético.

La **flexibilidad cognitiva** se debe a que el arte es un campo de conocimiento no estructurado, esto significa que a diferencia de las ciencias y matemáticas, el arte no cuenta con leyes, teorías o reglas universales. La ausencia de generalizaciones nos obliga a tener una comprensión integral de cada fenómeno artístico y a interpretarlo a partir de múltiples variables y sus contextos. Aquí la **capacidad interpretativa** es crucial puesto que a partir de ella nos podemos acercar a las producciones artísticas y construir sus significados y sentidos, y por extensión, comprender mejor su intencionalidad y lo que nos habla del mundo. También la capacidad interpretativa se manifiesta desde otra actividad: la producción artística. La interpretación también es necesaria para crear, puesto que una producción artística es la interpretación que tiene un/a artista sobre algo que ha vivido o reflexionado, es un reordenamiento imaginativo de dichas experiencias y las plasma a través de un medio.

Justamente la flexibilidad cognitiva del arte convoca a ejercitar la interpretación, una capacidad que acerca a la comprensión del ambiente y la realidad. A partir de estas capacidades es que surgen las otras dos: **integración del conocimiento artístico** y la imaginación. Como bien se dijo, la interpretación de los fenómenos y las producciones artísticas nos exigen comprenderlas y estudiarlas en contextos. Una obra no se puede comprender aislada de la realidad que emergió y las intencionalidades. Por ello se vuelve necesario integrar el conocimiento del arte con otros ámbitos de conocimiento, estructurados o no estructurados, para ampliar la comprensión de lo que habla o refiere la producción. La relación entre el arte y el contexto cultural es recíproca.

En cuanto a la **imaginación** esta es una de las capacidades y fuentes cognitivas más importantes del pensamiento del arte. La racionalidad imaginativa es posible a partir de la creación de metáforas y narrativas, reflejo del poder de la mente para crear significados y resignificaciones de múltiples maneras, aportando nuevas miradas o versiones sobre la realidad. La imaginación es una fuente de conocimiento metafórico experimentado, que se nutre a medida que ampliamos nuestra propia experiencia corporal, sensorial e intelectual. Ya aquí es entendible por qué solo copiar, imitar o ejecutar una técnica no estimula la imaginación, puesto que no hay generación de reflexiones, asociaciones o ideas que pongan en ejercicio a la imaginación. ¿Cómo podemos trabajar el aprendizaje de la metáfora? ¿Qué percepciones y visiones avivan este tipo de pensamiento metafórico? La respuesta está en la realización de producciones artísticas ya que en su fundamentación está la creación de nuevas miradas sobre la realidad.

Justamente la imaginación, y por extensión el conocimiento metafórico, son posibles de desarrollarse en la medida que vivenciamos diversas experiencias que nos permitan generar puntos de reflexión, asociación y encuentro de significaciones. Experiencias ricas y activas para transitar la realidad, y de ello, construir ideas. Estas reflexiones en torno a las experiencias, sean cotidianas y/o artísticas, implican la capacidad cognitiva de la argumentación estética o **argumento estético**. Las experiencias estéticas juegan un papel importante dentro del aprendizaje ya que es una forma de categorizar las vivencias. La estética, es el conocimiento construido a partir de lo sensible, surge del descubrimiento activo de conexiones. Por ejemplo, gracias a la astronomía sabemos la inmensidad del universo, pero al contemplar un paisaje de nubes en el horizonte, que se tiñen de naranja gracias a la luz del atardecer, podemos recién ahí sentir dicha inmensidad. Lo mismo pasa cuando observamos una pintura u obra de teatro, o escuchamos una canción. Las reflexiones

y puntos de vista que podamos hacer sobre las producciones artísticas es gracias a la capacidad del argumento estético, de poder dialogar con las obras e interpretarlas.

Pero no solo el descubrimiento de conexiones y significaciones integradas a las producciones artísticas las podemos hacer sólo con la contemplación.. Más poderosas serán aquellas experiencias estéticas que se perciban y se construyan desde la producción artística. Sentir como el cuerpo vibra a medida que se canta o como nuestra corporalidad se transfigura al momento de caracterizar a un personaje, se comprende desde el hacer artístico. Todas estas experiencias estéticas posibles, en la medida que hacemos producciones artísticas, activan cogniciones más complejas y profundas, donde varias capacidades trabajan en conjunto: interpretar, imaginar, reflexionar, metaforizar.

La experiencia estética es la razón del arte, y cuando esta experiencia va de la mano con producir arte, permite a los y las estudiantes entrar en un mundo que nunca llegaría a conocer si no fuera por los medios del quehacer artístico. Es un conocimiento que hace que los individuos sean conscientes de su condición cultural a través de sus encuentros con las producciones artísticas, ya sea al percibirlas o al producirlas.

Nos paramos a pensar

Mucha gente no piensa en la clase de arte como un lugar donde la reflexión es central, sino como un lugar donde los estudiantes toman un descanso de pensar.

Luego de la lectura del texto, qué argumentos e ideas fundamentan o refutan la enunciación anterior. Reflexionen en grupo y anoten las conclusiones.

Algunas preguntas que pueden orientar el debate: ¿Qué procesos cognitivos se desarrollan en el arte? ¿Por qué la educación artística es imprescindible en la formación integral de los estudiantes? ¿Qué pasaría si no se desarrollan? ¿Cómo relaciona las teorías desarrolladas en la jornada del primer día sobre sistema cognitivo, con lo leído hasta el momento?

¿Además de los procesos cognitivos, qué otros aspectos desarrolla la educación artística?

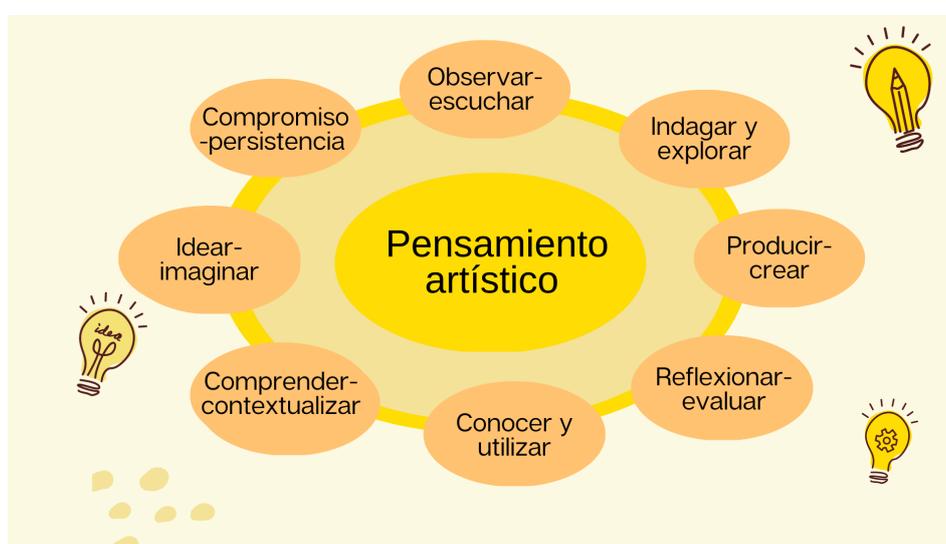
Segundo momento: El mapa del pensamiento artístico

La Educación Artística centra su atención en los procesos de **interpretación estético-artística**, esta capacidad atraviesa la totalidad del proceso, desde el inicio de la producción hasta su diálogo con el público. Las producciones artísticas son de carácter abierto y polisémico: es propio del arte sugerir, metaforizar, ocultar, eludir, poniendo de manifiesto la diversidad y la divergencia.

En el arte intervienen procesos cognitivos de planificación, racionalización e interpretación que involucran capacidades relacionadas con la selección, la categorización, la abstracción, la síntesis y la simbolización, también promueve procesos creativos, la resolución de problemas, la reflexión sobre las decisiones asumidas, el debate, la argumentación, la participación responsable y la transferencia de conocimientos.

Cada una de las disciplinas que enseñamos favorece determinadas formas de pensar de acuerdo a su propio hacer, sin embargo todos los lenguajes artísticos comparten procesos cognitivos para desarrollar la **capacidad interpretativa**.

A continuación, compartimos ocho tipos de pensamiento que desempeñan un papel fundamental en la comprensión del arte, se presentan en forma circular ya que se desarrollan de manera integrada, no lineal.

Observar – escuchar: a partir de la observación y escucha atenta y sostenida, los estudiantes aprenden a mirar y escuchar en detalle y prestar atención a los contextos visuales y sonoros, y así poder describir, conocer sus componentes, sus características, identificar detalles o reconocerlo en su totalidad. Y se convierte en un punto de partida para comprender las organizaciones y /o composiciones visuales, sonoras, corporales; descubrir cómo se relacionan los elementos de los lenguajes, advertir rasgos, indicios e intencionalidades. La profundidad que alcance la escucha y la observación, ampliará el campo perceptual y brindará elementos para la actividad creadora.

Indagar y explorar: explorar de forma lúdica materiales, herramientas, organizaciones compositivas, etc. amplían el conocimiento y son una valiosa oportunidad para aprender de los errores y accidentes. La curiosidad y la capacidad de cuestionamiento movilizan la intención de aprender. La indagación se relaciona con el preguntarse y hacer preguntas. Nuestra motivación a aprender puede estar motorizada por buenas preguntas. De igual manera, todo el proceso de comprensión se nutre constantemente de preguntas que nos mantienen cognitivamente en movimiento.

Producir-crear: aprender a crear obras que representen una idea, un sentimiento o un significado personal o grupal. Enseñar a los estudiantes a ir más allá de la habilidad técnica para realizar producciones metafóricas, poéticas, simbólicas, ficcionales desde su propia voz

o visión personal o colectiva. Exhibir las producciones es una instancia importante dentro de la producción artística, estableciendo conexiones fuera del aula y enseñar a los estudiantes a relacionar sus proyectos con el campo artístico.

Reflexionar-evaluar: la reflexión tiene un carácter transversal, en tanto se realizan lecturas críticas en las instancias de percepción y producción. Implica el conocimiento en la acción durante la ideación y composición. Y separados de la producción, realizando análisis crítico e interpretaciones de las producciones propias y ajenas. Los estudiantes son alentados a pensar, hablar y escribir sobre obras de arte y sus propios procesos de creación artística. Los docentes inicialmente modelan y fomentan esta forma de pensar. La reflexión no verbal, por supuesto, también ocurre y es evidente en borradores, estudios y pasos previos al producto final.

Conocer y utilizar: aprender a usar herramientas, utilizar materiales e instrumentos. Conocer y aprender los elementos del lenguaje: color, forma, sonido, espacio, textura, etc. Aprender a cuidar las herramientas, los materiales y el espacio de trabajo.

Comprender y contextualizar: promover espacios para acercar obras de arte a los estudiantes para promover nuevos conocimientos, disfrutar y construir otros sentidos. Esto les permitirá reconstruir los procesos relacionando la idea, modos, medios de producción y los resultados obtenidos, desarrollando capacidad de anticipación (“qué y cómo hacer”) en función de sus ideas. Este proceso apuntará al enriquecimiento del repertorio visual, musical y teatral para así superar estereotipos y convencionalidades estéticas establecidas.

Cuando nos referimos a la contextualización estamos hablando de la dimensión espacial y temporal de las producciones artísticas y culturales y cómo se resignifican o toman otro sentido en contextos y entornos diferentes. Desde este enfoque relacional, las producciones artísticas son manifestaciones socio-culturales que surgen en determinadas condiciones de producción, circulación, y consumo.

Idear-imaginar: formar imágenes mentales y usarlas para guiar acciones y resolver problemas. La ideación es una etapa importante del pensamiento divergente, donde se consideran múltiples dimensiones en función de la tarea, lo que permite visualizar distintas formas y maneras de resolución. Esta etapa no sólo es el inicio sino que se desarrolla a lo largo del proceso de producción, a medida que avanza, los estudiantes observan y reflexionan para realizar ajustes y vuelven a imaginar elaborando nuevas ideas para continuar.

Compromiso-persistencia: los estudiantes trabajaban en proyectos durante períodos sostenidos a lo largo del tiempo, lo que requiere compromiso y la responsabilidad para finalizarlos. La persistencia significa enfrentar desafíos y ver los errores como oportunidades de aprendizaje. Los artistas son apasionados de sus trabajos, esta pasión impulsará el compromiso, los docentes diseñarán escenarios de aprendizaje desafiantes.

Piensen ahora en su tarea actual como docentes ¿Qué recorridos por este mapa favorecen en sus clases? ¿Cuáles de estos pensamientos han favorecido más? ¿Cuáles han omitido o subestimado en la propuesta áulica? ¿Qué tipo de pensamiento forma parte de una rutina áulica? ¿Qué tipo de pensamiento favorecen a la hora de evaluar? ¿Qué otro tipo de pensamiento se desarrolla en las clases de arte que esté ausente en el esquema?

Tercer momento: Propuestas áulicas para el desarrollo del pensamiento artístico

---

Fragmento de Hacer visible el pensamiento (Ritchart, Church, Morrison, 2019)

¿Qué tipo de pensamiento valora y quiere promover en el aula?. Y otra pregunta relacionada: ¿De qué manera esta clase promueve en los estudiantes diferentes tipos de pensamiento?

Cuando las aulas se centran en la actividad o en el trabajo, los profesores tienden a enfocarse en qué quieren que sus estudiantes hagan con el fin de completar las tareas. Estos pasos y acciones concretos se pueden identificar, pero falta el componente de pensamiento. [...] Para desarrollar la comprensión sobre un tema, hay que involucrarse en una auténtica actividad intelectual. Esto significa resolver problemas, tomar decisiones, y desarrollar nuevas comprensiones utilizando los métodos y las herramientas de las disciplinas.

Las propuestas pedagógicas de cada aula involucran movimientos del pensamiento de manera

constante. Podemos decir que el aprendizaje mismo es una consecuencia del pensamiento. A través de las actividades áulicas, nuestros estudiantes están convocados a observar, escuchar, reconocer, comparar, producir, recordar, describir, etc. Por otro lado, poner atención a estos tipos de pensamiento en el aula y hacer a los estudiantes conscientes de ellos, los **hace visibles** y les permite observarse en el proceso de pensar. *A medida que los estudiantes son más conscientes de su propio pensamiento y de las estrategias y procesos que utilizan para pensar, se vuelven más metacognitivos* (Ritchhart, Turner y Hardware, 2009).

Sin dudas en las clases de arte se desarrolla una poderosa cultura del pensamiento. Como docentes nos preguntamos ¿Cómo podemos diseñar escenarios para promover, acompañar y evaluar el aprendizaje artístico? ¿Cómo generamos proyectos significativos, potentes y enfocados en desarrollar el pensamiento artístico?

Integración de la teoría y la práctica.

Busquen sus planificaciones del 2022 y elijan una propuesta de enseñanza que implementaron en el aula.

Luego analicen la propuesta seleccionada a la luz del mapa del pensamiento artístico. Resalten y anoten: ¿Qué tipos de pensamientos ha favorecido en las actividades?

¿Cuáles privilegio y cuáles no? ¿Cómo mejoraría la propuesta para favorecer el desarrollo del pensamiento artístico? ¿Qué estrategias utilizaría para lograr que sus estudiantes puedan reflexionar sobre su proceso de pensamiento artístico?

Guarde la tarea realizada para compartirla en el formulario de reflexión.

Cuarto momento. Reflexión final

Luego de lo transitado en la jornada, nos queda preguntarnos qué es importante y valioso enseñar, como propone Edith Litwin (2008), identificar los aprendizajes y saberes del diseño curricular, expandirlos al relacionarlos con los temas del debate diario y construir el problema para la enseñanza. Esto significa que no vamos a encontrar en los diseños, los desafíos, las preguntas para pensar, las situaciones problemáticas, será tarea nuestra como docentes reconstruirlos y delimitarlos de acuerdo a las intencionalidades pedagógicas.

Para ello, nos puede servir la guía que propone Melina Furman:

Lo que los estudiantes ya conocen, para valorarlo y profundizarlo;

Lo que los estudiantes conocen poco, para volverlo accesible y aplicarlo;

Aquello que los estudiantes no tienen acceso a conocer, para enriquecer sus mundos.

Llegando al final de la jornada los invitamos a completar la actividad de inicio. Luego de la lectura, reflexión y actividades realizadas hemos transitado por el puente del "pensamiento artístico". Piensa 3 ideas, 2 preguntas y una imagen (visual, sonora o movimiento) y completa la parte derecha del puente.

Una vez terminada la actividad, sacar una foto y guardarla para el formulario de reflexión.

Por último, le solicitamos completar el siguiente formulario:

Formulario de Reflexión - Jornada de Educación Artística - Febrero 2023.

Se deberá completar un formulario por cada docente de Educación Artística .

<https://forms.gle/1adcM9xJupMLaToa6>

Bibliografía

Argentina, Ministerio de Educación de la nación. Consejo federal de Educación. (2010) La Educación artística en el Sistema Educativo Nacional. Resolución 111/10. Buenos Aires: Autor

Efland D. Arthur (2004) ARTE Y COGNICIÓN. La integración de las artes visuales en el currículum.) Barcelona. España. Editorial Octaedro

Furman y Podestá (2018) La aventura de enseñar. Buenos Aires: Aique

Balbontin, S.; Klenner, M. (2001). Espacios resonantes. Escuchar el espacio y habitar el sonido. Revista Nodo, 31(15), julio-diciembre, pp.51-66.

Litwin, E (2008) El oficio de enseñar. Buenos Aires: Paidós

Material para ampliar y profundizar:

https://drive.google.com/drive/folders/1Rk-re2wXuvT03ACS9tmxy0FbM2JDTCm?usp=share_link