

JORNADA INSTITUCIONAL Educación Artística - setiembre 2023

Arte y cognición. Desarrollo del pensamiento artístico

Introducción

Consideramos estos encuentros como un espacio valioso para que las y 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 retomar lo trabajado en febrero y reflexionar sobre el camino transitado, centrando la atención sobre el desarrollo del pensamiento artístico que han desarrollado las y los estudiantes a partir de las propuestas de enseñanza.

Agenda:

PRIMER MOMENTO: Reflexionamos sobre el camino transitado

SEGUNDO MOMENTO: Diseño de propuestas áulicas para el desarrollo del pensamiento artístico.

TERCER MOMENTO: Evaluación formativa y retroalimentación. Reflexión final

Calentando motores...

Antes de comenzar, nos detenemos a recordar el enfoque de Educación Artística trabajado en la jornada de febrero.

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.

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 de sus intencionalidades. Por ello se vuelve necesario integrar el conocimiento del arte con otros ámbitos de conocimiento, estructurados o no estructurados,

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

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.

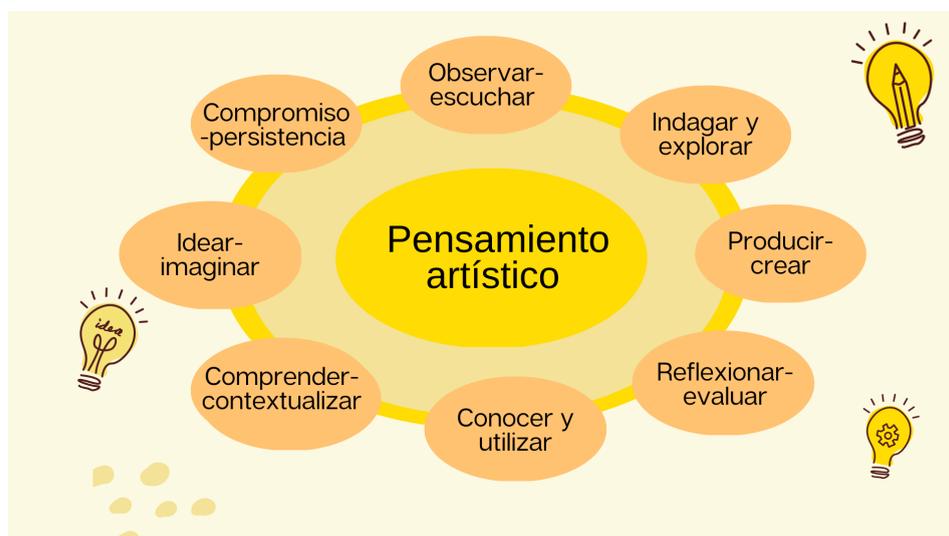
La experiencia estética es la razón del arte, y cuando esta experiencia va de la mano con producir arte, permite a los y las estudiantes entrar en un mundo que nunca llegaría a conocer si no fuera por los medios del quehacer artístico. Es un conocimiento que hace que los individuos sean conscientes de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

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 son distintas capacidades que trabajan en conjunto, se desarrollan de manera integrada, no lineal. En el material de febrero encontrarán el desarrollo de cada proceso cognitivo.

Para finalizar este momento, completar de manera individual el siguiente formulario:
<https://forms.gle/GRcukGx7jVxe4ZeV6>

Primer momento: *práctica reflexiva*

Para iniciar la jornada las y los invitamos a realizar la siguiente rutina de pensamiento, para reflexionar sobre la planificación y la implementación de las propuestas de enseñanza para el desarrollo del pensamiento artístico. Anotarlas y conservar el gráfico hasta el final de la jornada.

EXPECTATIVAS VS REALIDAD

¿Cómo integraste a tu planificación el mapa del pensamiento artístico?
¿Qué tareas y escenarios diseñaste para el desarrollo de las capacidades y aprendizajes específicos?
¿Cómo esperabas que funcionaran estas propuestas de enseñanza?

¿Cómo resultaron las propuestas de enseñanza?
¿Qué desempeño pudieron evidenciar los estudiantes?

¿Por qué crees que resulta de esa manera?
¿Qué querías modificar o mantener de darse otra vez una situación como esta?
¿Qué enfoque de educación artística subyace en la planificación?

Segundo momento: *Diseño de prácticas de enseñanza y aprendizaje*

Para iniciar este momento las y los invitamos a reflexionar sobre la siguiente pregunta y completar una lluvia de ideas a partir de la siguiente pregunta. Sacar una foto y guardarla para compartirla en el formulario de reflexión final.

¿Qué se pierde la o el estudiante cuando falta a nuestra clase de arte?

Antes de comenzar con el diseño de prácticas de enseñanza y aprendizajes, nos paramos a pensar, 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 curriculares, los desafíos, las preguntas para pensar, las situaciones problemáticas, será tarea nuestra como docentes reconstruirlos y delimitarlos de acuerdo a las intencionalidades pedagógicas.

Les proponemos leer el siguiente esquema y compararlo con su planificación. ¿Qué aspectos están presentes en su planificación? ¿Hay algún criterio que no esté presente o no se evidencie en su totalidad? ¿Qué conceptos, ideas, le aportó el gráfico?

Planificar la enseñanza para la comprensión de un lenguaje artístico

¿Qué se pierde una/un estudiante que no viene a la clase de Ed. Artística?

Definir sentidos propósitos formativos/ aprendizajes. Pasar del que quiero dar a **¿Qué quiero que las y los estudiantes aprendan?**

¿Qué capacidades, ideas, conceptos quiero que las y los estudiantes aprendan? ¿Qué quiero que se lleven de la clase? ¿Por qué esos aprendizajes son importantes o valen la pena?

Tareas de desempeño

Es un escenario complejo donde las y los estudiantes muestran, evidencian lo que aprendieron y son capaces de hacer.

Planificar esas tareas. Diseñar criterios/ evidencias. Elaboración de instrumentos para registrar y monitorear. Metacognición.

¿Cómo se mostrará/evidenciará ese aprendizaje? ¿Qué cosas van a poder decir, hacer, que no podían al principio?

Actividades de aprendizaje

Experiencias de aprendizajes que le permitirán a las y los estudiantes lograr los objetivos planificados.

Diseñar los escenarios de aprendizaje diversificado. Hacer visible con las actividades, qué capacidades y aprendizajes se desarrollan del pensamiento artístico. Organizar tiempos y espacios.

¿Qué tengo que proponerles que hagan, para conseguir esos aprendizajes que busco? ¿Cómo diversifico las propuestas?

Poner el acento en cómo planificar una secuencia de trabajo que:

- Posicione al estudiante en un rol protagónico.
- Que los involucre intelectual y emocionalmente desde el saber- saber hacer- saber reflexionar sobre lo que se hace.
- Balanceando la instrucción directa con el trabajo autónomo y la reflexión sobre lo aprendido.

Manos a la obra...

Llegó el momento de diseñar una propuesta de enseñanza y aprendizaje para la comprensión de un lenguaje /disciplina artística.

Según se establece en el calendario académico, noviembre es el mes de la educación artística. Les proponemos diseñar las propuestas que se desarrollarán en este marco teniendo en cuenta el diagrama de planificación propuesto.

MES EDUCACIÓN ARTÍSTICA 2023

"ARTipensantes: hacer, crear y pensar desde el arte"

El Mes Provincial de la Educación Artística es una instancia para que las instituciones educativas de los distintos niveles y modalidades de la provincia desarrollen durante todo el mes de noviembre diferentes acciones o producciones desde los distintos lenguajes y disciplinas artísticas, incluso en propuestas integradas con otros campos de conocimiento.

En esta edición 2023, bajo el título *"Artipensantes: Hacer, crear, sentir y pensar desde el arte"*, invitamos a las escuelas a diseñar sus propuestas, contemplando al arte como el conocimiento que nos permite pensar sobre nuestra realidad y transformarla. Durante el mes de noviembre deseamos que cada escuela celebre el aprendizaje artístico para la formación de sujetos críticos, activos y capaces de reflexionar, interpretar e imaginar el mundo, sus mundos.

Esta edición propone realizar producciones desde formatos contemporáneos como: instalaciones, performance, intervenciones urbanas, ensambles, ejecuciones en vivo, ambientaciones, escenarios innovadores, interacción con el público, exposiciones guiadas, objetos interactivos, entre otras. Así, cada escuela se convierte en un escenario abierto a la comunidad y generadora de sentidos compartidos. Será una valiosa oportunidad para visibilizar la importancia de la educación artística en la formación integral de los niños, niñas y jóvenes, renovar sus miradas e interrogantes para transformarlos en producciones y experiencias artísticas genuinas y significativas.

Recordamos que aprender arte implica un "saber hacer" y un "saber explicar lo que se hace", por lo tanto, invitamos a definir sus propuestas desde las siguientes preguntas: ¿Qué ideas, pensamientos, emociones, preguntas se han realizado las y los estudiantes durante las clases de arte? ¿Cómo sus producciones se vinculan con sus contextos, intereses y pensamientos? ¿Cómo ha sido su pensamiento artístico hacia el camino de concretar sus producciones? ¿En dónde podemos exponer las producciones realizadas? ¿Qué se ha hecho desde el arte hacia la realidad que habitan? Estas preguntas orientarán a estudiantes y docentes a identificar los procesos interpretativos sobre lo que han producido y por qué lo han hecho. Además, lograr sacar la producción hacia afuera del aula (al patio, las galerías, la plaza, el barrio, etc.), es una enriquecedora posibilidad de vincular el arte con lo que pensamos y vivimos.

Las propuestas podrán enmarcarse desde:

- a) Exposición y/o ejecución de producciones o de un proyecto artístico (disciplinar, interdisciplinar, comunitario, solidario, interinstitucional, etc.).
- b) Muestra de los avances o resultados de un ABPA (aprendizaje basado en proyectos artísticos).
- c) Laboratorios artísticos, dictado de talleres destinados a procesos de producción, reflexión e interpretación artística.
- d) Jornadas de intercambios de experiencias artísticas como ateneos, charlas o salidas a espacios vinculados al arte y la cultura.

El mes de septiembre y octubre se destina a la organización de las propuestas que se realizará en forma conjunta entre docentes y directivos de cada institución, con la participación activa de los/as estudiantes y la vinculación con referentes culturales e instituciones artísticas del contexto.

Hasta el 30 de setiembre, las instituciones podrán elaborar sus proyectos, propuestas y compartirlas en el siguiente formulario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZ_7W7Pa4ajFfQtx3dHcRnVA_10VHBc7In5kXcrtpavjeOQA/viewform?usp=pp_url

Del 1 al 20 de noviembre se concretarán las propuestas y actividades. El diseño del programa de actividades debe reflejar la intencionalidad artística de la propuesta.

El 15 de noviembre se realiza el Encuentro Provincial de Secundarias de Arte.

Del 20 al 30 de noviembre se recepcionará el registro (fotografías, material audiovisual, con los permisos respectivos), para armar y compartir en el portal educativo, las producciones realizadas por cada Institución. Las mismas se enviarán al email: educacionartistica@mendoza.edu.ar

Tercer momento: Evaluación formativa y retroalimentación

Planificar una secuencia de enseñanza para el aprendizaje de un lenguaje/disciplina requiere que incluyamos momentos de evaluación y retroalimentación en cada instancia de la propuesta.

¿Qué evaluamos? ¿Cómo lo hacemos? Son dos preguntas claves que al responderlas nos posicionan rápidamente en lo que son nuestras ideas acerca de la educación artística, la enseñanza y el aprendizaje. En palabras de Carlos Magro “el cómo evaluamos condiciona la calidad y la durabilidad de los aprendizajes” (2016). Dentro de las finalidades clásicas de la evaluación se encuentran las de diagnosticar, verificar, promover y certificar determinados saberes. Sin embargo, autores como Feldman (2010) o Anijovich y Cappelletti (2017) sostienen

que la evaluación, de forma coherente con la enseñanza, debiera ofrecer oportunidades para que los y las estudiantes puedan poner en juego sus conocimientos y al mismo tiempo sean capaces de reconocer sus logros y reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje.

Y dentro de este marco, además, es importante que las y los profesores de Educación Artística comprendan la influencia que tiene la evaluación en la motivación y la autoestima del estudiante.

¿Cómo podemos favorecer la autonomía en el aprendizaje de las y los estudiantes?

- Garantizando coherencia entre nuestras propuestas de enseñanza y las instancias de evaluación.
- Utilizando diversos instrumentos de evaluación a lo largo de la cursada para obtener evidencias del proceso de aprendizaje de los y las estudiantes.
- Explicitando los criterios con los que vamos a valorar sus producciones o desempeños.
- Ofreciendo momentos de retroalimentación variados y frecuentes en el tiempo.

La evaluación formativa tiene como propósito principal monitorear y acompañar a las y los estudiantes durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, sirve para:

- Docente: indagar sobre lo que las y los estudiantes saben previamente en relación a los aprendizajes y saberes a trabajar y para verificar la eficacia pedagógica del camino diseñado para desarrollar el aprendizaje.
- Estudiantes: vincularse activamente con su proceso de aprendizaje, identificar avances, fortalezas y aspectos a fortalecer para alcanzar la meta trazada.

¿Cuántas veces hemos entregado información a nuestros estudiantes que no les ayuda a llegar a destino? ¿Cuántas veces hemos entregado información para la mejora de los aprendizajes?

Al respecto, Rebeca Anijovich (2019), señala que las prácticas habituales de retroalimentación en la sala de clase, consisten en corregir, identificar errores y calificar, de modo que se desplaza la construcción del sentido del aprendizaje, el estudiante deja de ser el centro, acepta las correcciones, se le notifica los errores y la calificación, pero no comprende qué y cómo mejorar. En ese mismo sentido, expone ejemplos de modos de retroalimentación que los docentes ofrecen sin considerar el aprendizaje del estudiante como foco y, al mismo tiempo, indica qué otras prácticas frecuentes sí estarían en sintonía con una retroalimentación formativa:

Prácticas de retroalimentación sin foco en el aprendizaje de las y los estudiantes:

- Señalar el error, corregirlo y otorgar un puntaje a la producción.
- Subraya, marcar, intervenir los errores y otorgar un puntaje.
- Identificar los errores, explicitar las respuestas correctas y otorgar un puntaje a la producción.

Prácticas de retroalimentación sin foco en el aprendizaje de las y los estudiantes:

- Escribir comentarios y formular preguntas del tema, generando diálogo.
- Solicitar que expliquen qué entendieron de los comentarios y qué estrategias utilizarán para mejorar.
- Ofrecer tiempo para que estudiantes analicen sus trabajos a partir de los comentarios.

Luego de lo transitado en la jornada, les proponemos establecer: criterios de evaluación, instrumentos y protocolos de retroalimentación para la propuesta de enseñanza y aprendizaje diseñada en el punto anterior. Pueden consultar el drive de materiales para ampliar y profundizar.

Subir a la carpeta correspondiente a cada escuela en formato pdf, la planificación de la propuesta de enseñanza, aprendizaje y evaluación del taller.

https://drive.google.com/drive/folders/1dLyH9GTQXNvI5oIFwVKbJq35a_Y1whK5?usp=sharing

Para finalizar la jornada completar de manera individual por docente de educación artística el siguiente formulario.

Formulario de reflexión final <https://forms.gle/1EomnpBCufXgiL6S7>

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

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

Anijovich, R. y Cappelletti, G. (2017) La evaluación como oportunidad. Buenos Aires: Paidós.

“Evaluar es aprender” de Carlos Magro publicada en su Blog personal el 1/12/2016.

Material para ampliar y profundizar:

https://drive.google.com/drive/folders/1TmS_iZngKRpk9u92OFMFI3gR_XyjWkmQ?usp=sharing