

CAPÍTULO 48

Diseño y desarrollo de una metodología didáctica de técnicas mixtas multidisciplinar en artes (música y expresión plástica).

ANA MENDOZA HURTADO

La justificación de esta investigación, mi Tesis Doctoral (la cual se encuentra en la fase inicial), viene marcada por la escasa importancia que se le da, en el ámbito educativo, al desarrollo de las destrezas manuales, sensoriales y creativas. Consideramos que en estos últimos años las destrezas tecnológicas y/o el aprendizaje de idiomas (con la implantación del bilingüismo) han ocupado gran parte de los objetivos curriculares y es por ello que es oportuno emprender investigaciones en las que la innovación en las aulas se realice también desde ámbitos más tradicionales, que no quiere decir menos apropiados o innovadores. Es por ello que se pretende diseñar una metodología donde se equilibren el desarrollo de las destrezas manuales, sensoriales y creativas de una forma satisfactoria, sin olvidar compaginarlo con el conocimiento cultural y tecnológico, y todo ello, pretendiendo el máximo desarrollo creativo a través de la expresión musical y artística, de forma conjunta y complementaria.

Las destrezas manuales y la creatividad son fundamentales para la futura formación, cualificación y perfeccionamiento de profesionales en muchos ámbitos laborales, además, de ser beneficiosas y necesarias para una adecuada gestión de la vida cotidiana. Tal y como nos dicen Lowenfeld y Brittain (2008), los sentidos son fundamentales para la formación. En las primeras etapas educativas se fomenta este tipo de educación sensorial, pero, a medida que subimos en la escala educativa, estas disminuyen para pasar a una educación abstracta (basada en el aprendizaje memorístico de conceptos más que en el desarrollo integral). Para él, la educación artística es la única área que desarrolla este tipo de experiencias.

No existe una inteligencia artística como tal, según Gardner (2010a), la decisión de utilizar una o más inteligencias con fines artísticos es más bien personal o cultural. Aunque señala que puede hablarse, de modo informal, de inteligencias artísticas, como forma de referirse a las inteligencias que intervienen en la creación artística.

Pero ¿cuáles son los elementos necesarios para que se dé el proceso creativo? En Gardner (2010b) encontramos un esquema sobre la superestructura necesaria entre los elementos que intervienen en dicho proceso:

- La relación entre el alumno (aún no formado) y el maestro (seguro de sí mismo).
- La relación entre el alumno y el trabajo que realiza. Usando los sistemas simbólicos habituales o inventando otros nuevos.
- La relación entre el individuo y otras personas de su mundo. La presencia de un entorno social es básica para el desarrollo creativo del individuo.

Viktor Lowenfeld (Lowenfeld y Brittain, 2008) hace una afirmación tajante, sobre la importancia del desarrollo creativo, al afirmar que todos nacemos creativos. Y, es que, no hay que instar a los niños a actuar creativamente, sino que hay que proporcionarles herramientas y medios para satisfacer sus necesidades de explorar, curiosear y crear. El niño preguntón, curioso y creativo debe ser el fin de la educación.

Una de las misiones de la escuela es enseñar, no sólo lo que sabemos, sino también lo que no sabemos. Para esto, el desarrollo de las capacidades artísticas y creativas del individuo son fundamentales. Es por ello que no se deben suprimir las diferencias individuales, infravalorar un trabajo por no cumplir con los cánones estéticos establecidos culturalmente, o valorar a unos alumnos más que otros (normalmente porque destacan en los resultados estéticamente aceptables); hay que tratar al niño-artista y a su obra con respeto, ya que ella representa sus sentimientos, ideas, vivencias, entorno, etc. Los trabajos artísticos de improvisación y expresión libre (ya sea musical o plástica) favorecen el crecimiento estético, sensorial y emotivo.

Ahora bien, ¿cómo se enfoca la educación artística? Para Andrea Giráldez (2009) existen dos corrientes claramente diferenciadas:

- La educación *por* el arte, en la cual adquieren el papel de herramienta para la transmisión de valores o como recurso transversal para otras materias.
- La educación *para* el arte, donde hay unos objetivos específicos e insustituibles en la formación individual.

La alfabetización artística implica el aprendizaje de otros lenguajes, fomentando con ello la adquisición de habilidades en la codificación y descodificación de códigos (ya sean sonoros, visuales, táctiles...), la comprensión y el análisis de diferentes obras, estilos y géneros. Para establecer si una persona está alfabetizada, Castillo y Limongi (2014) nos recomiendan seguir los cuatro niveles inclusivos de alfabetización de Well:

1. Ejecutivo: aprender el código.
2. Funcional: usar el código y reconocerlo en diferentes contextos.
3. Instrumental: utilización de la lectura/visualización y la escritura/copia como herramientas para acceder al conocimiento y/o recordarlo.
4. Epistémico: capacidad para utilizar los lenguajes como medios para crear y/o evaluar las obras propias y ajenas.

Desde el punto de vista de las competencias, mostrado por Hernández Bravo, Hernández Bravo, De Moya Martínez y Cózar Gutiérrez (2014), los alumnos que han accedido a los códigos artístico-culturales, a través de diferentes manifestaciones artísticas, los utilizan

para comunicarse y acceder al conocimiento desde diferentes recursos: sonido, ritmo, forma, color, texturas, etc., posibilitando la producción de mensajes, la cooperación, la concentración, la abstracción, el respeto a la diversidad, el pensamiento crítico (de obras propias y de otros), etc.

Siguiendo con estos autores, la cultura y el arte se trabajan desde dos dimensiones:

1. Conocimiento y uso de los lenguajes artísticos. Trabajado desde áreas de música y arte.
2. Conocimiento y comprensión del hecho cultural y artístico. Trabajado desde todas las áreas.

A partir de ahí, el desafío a superar, desde la educación artística, debe ser el de contribuir al desarrollo integral de los individuos fomentando el crecimiento cultural y creativo y el desarrollo sensorial, desde dos perspectivas complementarias:

1. Desde el conocimiento de las culturas, sus tipos de expresión, su historia, etc., de un modo asociativo y global, ya que las artes o, mejor dicho, las diferentes expresiones artísticas, en su conjunto, son el reflejo de las diferentes sociedades y sus épocas históricas.
2. A partir del conocimiento de técnicas, herramientas y códigos, las cuales aportarán a nuestros alumnos la facilidad para expresarse, diseñar, crear, crecer, criticar, etc., tan necesarias en la sociedad actual y futura.

Diseñar una metodología multidisciplinar en artes permitirá a los alumnos comprender mejor las diferentes realidades expresivas de la historia de la humanidad, conocer los diferentes medios expresivos a su alcance, el desarrollo de las potenciales capacidades expresivas individuales y grupales, un mayor nivel en la capacidad de abstracción (ya que al trabajar varios "idiomas artísticos" a la vez deben estar "traduciendo" los códigos constantemente: de colores y formas a sonidos y duraciones, por ejemplo, durante los ejercicios de clase).

REFERENCIAS

- Castillo, S. y Limongi, J. R. (2014). La escritura musical creativa y la improvisación como actividades de la clase de lenguaje musical en la formación profesional de instrumentistas: una experiencia en la práctica docente. *Revista Panamericana de Investigación*, 1. Recuperado de <http://www.artesmusicales.org/web/images/IMG/descargas14/EM.a2n1/05EM2-1ArticulosCastilloLimongi.pdf>
- Gardner, H. (2010a). *La inteligencia reformulada. Las inteligencias múltiples en el siglo XXI*. Barcelona: Ediciones Paidós.

- Gardner, H. (2010b). *Mentes creativas. Una anatomía de la creatividad*. Barcelona: Ediciones Paidós.
- Giráldez, A. (2009). Aproximaciones o enfoques de la educación artística. En L. Jiménez, I. Aguirre y L. G. Pimentel (Coords.), *Educación artística, cultura y ciudadanía* (pp. 69-73). Madrid: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura / Fundación Santillana.
- Hernández Bravo, J. A.; Hernández Bravo, J. R.; De Moya Martínez, M. V. y Cózar Gutiérrez, R. (2014). La educación musical competencial en España: ¿necesidad o deseo? *Revista electrónica Educare*, 18(3). Recuperado de www.scielo.sa.cr/pdf/ree/v18n3/a14v18n3.pdf
- Lowenfeld, V. y Brittain, W. L. (2008). *Desarrollo de la capacidad intelectual y creativa*. Madrid: Síntesis.

APUNTES BIOGRÁFICOS

Ana Mendoza Hurtado (Cáceres, 14 de diciembre de 1982) es Diplomada en Magisterio por la Especialidad de Música y tiene el Máster de Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas, por la especialidad de Ciencias de la Educación. Actualmente reside en Cáceres, se encuentra desempleada y está en las fases iniciales del desarrollo de su Tesis Doctoral (la presente investigación) por libre (sin estar matriculada en ningún plan de doctorado) con la ayuda de las profesoras-doctoras: Dª Eva María Domínguez Gómez y Dª Teresa Fraile Prieto, del Departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Facultad de Formación del Profesorado de Cáceres.

Contacto: mimomba@gmail.com o anmendoza@alumnos.unex.es