

Artes integradas

en las asignaturas del currículo,

dos ejemplos aplicados a la asignatura

de Español

Por: Roxana Lobo García.

Resumen

Las artes, en cualquiera de sus manifestaciones, estimulan, motiva, incentiva y contribuye a que el aprendizaje sea lúdico y sobre todo significativo. En el presente artículo se pretende visibilizar la importancia de trabajar las artes integradas en las asignaturas del currículo. Se proponen dos ejemplos concretos. Estudiar algunos contenidos de Español usando elementos musicales y de las artes plásticas para que los estudiantes pueden interiorizar, reelaborar y aplicar conceptos claves de la asignatura.

Palabras claves

Artes integradas, artes plásticas, contenidos conceptuales, Español, música.

Abstract

The arts, in any of its manifestations, stimulate, motivate, stimulate and contribute with a ludic and especially significant learning. In this article we try to make visible the importance of working the integrated arts in any of the subjects of the curriculum. Two concrete examples are proposed. Study some contents in Spanish using musical elements and plastic arts so that students can internalize, rework and apply the key concepts of the subject.

Keywords

Conceptual content, integrated arts, music, plastic arts, Spanish.

“...las experiencias estéticas o no estéticas están destinadas a dejar huellas mnémicas que se van reescribiendo sucesivamente a lo largo de la historia del individuo, construyendo su subjetividad.”

Báez, Benavente, & Miranda, 2015

Hasta ahora, en Costa Rica, la educación artística y musical son consideradas como materias complementarias. Es decir, no se imparten en todos los centros educativos y no son objeto de prueba para bachillerato. Muchas escuelas y colegios no disponen de educación artística y musical.

Múltiples son los argumentos en donde se pone de manifiesto que las artes contribuyen de manera decisiva en el desarrollo social, educativo y afectivo de todos y cada uno de las personas estudiantes.

Los niños desde muy temprana edad cantan, pintan, bailan, imitan, representan con un ímpetu irrefrenable. A través de estas actividades tan naturales, llevan a cabo las interpretaciones del entorno, las que le permiten dar sentido al mundo que “experiancian” (sic). Las artes, en cualquiera de sus formas, construyen representaciones y, por tanto, contribuyen a la comprensión del mundo y la cultura. (Báez, Benavente y Miranda, 2015, p. 75)

Báez, Benavente y Miranda sostienen que las artes contribuyen a que los niños puedan interpretar, inferir, relacionar, solucionar problemas, habilidades que son necesarias para desenvolverse de la mejor manera y alcancen aprendizajes significativos.

Estudiar artes (en todas sus manifestaciones) no es perder el tiempo. Complementa, es cierto, otras materias y hacen que estas se vuelvan más fáciles pues tendremos niños y adolescentes pensantes, pero sobre todo sensibles.

Los autores citados privilegian la opción de integrar las artes, es decir “El dibujo no solo es una expresión artística, sino una expresión en su máxima significatividad, donde se articulan los 100 (sic) lenguajes sin la separación que los adultos queremos ver de disciplinas diferenciadas” (Báez, Benavente y Miranda, 2015, p. 76) Se puede estudiar música, expresión corporal, manifestaciones visuales e incluso literatura como una unidad y no como artes separadas e independientes. Realizar esto ayuda a las personas estudiantes a comprender el mundo, experimentar sensaciones e interactuar con sus pares.

Puntos claves para comprender las artes integradas

En este apartado, se anotarán algunas ideas que se consideran pertinentes cuando se hace referencia a trabajar las artes integradas, es decir, las artes incluidas dentro del currículo de cualquier asignatura. Estos puntos parten de las ideas del artículo de Báez, Benavente y Miranda.

a. Arte plural

Cualquier manifestación artística tiene muchísimos significados. No podemos circunscribir un único significado a una obra de arte. Este es plural, e incluso cambia dependiendo de nuestro estado de ánimo, formas de ver el mundo y hasta cuando maduramos.

Esta característica del arte lejos de constituirse en un problema es una fortaleza para estudiarla en las aulas. Los docentes y los estudiantes están acostumbrados a que para todo hay una respuesta y que es la única válida. Si se acierta, hay una buena nota, si no se necesita estudiar más. Con el arte todo tiene que verse de manera diferente, no hay una sola respuesta o interpretación.

Esto permite formar a los estudiantes en relación con el respeto, que visualicen la diferencia, la capacidad de escuchar y disentir. Todas las características que los ayudarán para desenvolverse en su medio. Además si se fomenta el respeto

y la tolerancia se fortalecen valores para trabajar en las disciplinas académicas.

Para poder lograr esto, es urgente trabajar con los docentes, estudiantes y padres de familia. Se debe luchar contra la idea de que el profesor posee todo el conocimiento y es el que lo transmite. Este es un facilitador, que orienta el proceso enseñanza-aprendizaje. Los estudiantes deben tener claro que no existe, cuando de arte se trata, una sola respuesta y los padres deben apoyar esta situación.

Otro punto importante de destacar en este apartado es que la plurisignificación de las manifestaciones artísticas permite al estudiante exponer su punto de vista, sin ningún temor ni dudas porque sabe que su opinión será valiosa y se le respetará.

Con todos estos argumentos, no cabe duda que el arte debe ser esencial en el currículo de todo centro educativo.

b. Arte cogenerador de aprendizaje significativo

“La experimentación de la visualidad, la corporalidad, la espacialidad y la sonoridad marcan esta primera experiencia, la que es entendida desde una metodología del juego y la creación”. (Báez, Benavente y Miranda, 2015, p. 78) Los autores del artículo sostienen que el arte debe abordarse buscando estrategias lúdicas. A través del juego, los niños pueden experimentar, conocer, sentir para así lograr un aprendizaje realmente importante, significativo, es decir que los estudiantes pueden apropiarse de los conocimientos, reelaborarlos y poder aplicarlos en su vida diaria.

Para ello es importante siempre recurrir a los conocimientos previos que tienen nuestros estudiantes (Rolla, Arias, Rivadeneira, Coronado, & Romero, 2017 p. 15). Las autoras comentan un ejemplo muy sencillo. Toman un cuento del escritor colombiano Jairo Aníbal Niño, cuyo nombre es La Gioconda:

“Una vez en Barranquilla existió un hombre que dedicó su vida a estudiar el fenómeno de la sonrisa de la Gioconda. Luego de muchos años de estudio e

investigaciones, descubrió que Leonardo no pintó sobre la cara de la mujer ninguna sonrisa” (Citado por Rolla, Arias, Rivadeneira, Coronado, & Romero, 2017p. 117)

A partir de él es necesario saber qué tipo de conocimiento previo tienen nuestros estudiantes. Si no conocen nada de Leonardo Da Vinci difícilmente podrán producir algo importante y no adquirirán ningún conocimiento porque el texto no les dice nada. Se debe buscar si tienen esos saberes y sino trabajar en ellos. Una vez que los tienen claros se puede instar a los estudiantes para profundizar más con el texto literario, enseñarles el cuadro al que se hace referencia, ponerles alguna música propia de la época e incluso que ellos propongan algún tipo de expresión corporal que refleje y que sugiera lo que les hizo sentir las diversas manifestaciones artísticas.

Sin duda, haciendo todo ello, los estudiantes lograrán relacionar conocimientos, aplicarlos en diversas situaciones y en especial saber que las artes permiten sensibilizarnos y ayudarnos a reforzar saberes y actitudes.

c. Arte una experiencia colectiva

De manera individual se puede disfrutar el arte y transmitir muchas emociones, ideas, sentimientos pero si se logra compartir todos esos saberes y conocimientos la experiencia será mucho más valiosa.

“...se trata de prácticas socializadas donde el goce radica en la experiencia de los sentidos, el disfrutar de sí mismo en tanto “participo activamente” en un presente extendido, donde el tiempo es oportunidad de goce y encuentro, más que un recurso a optimizar”. (Báez, Benavente y Miranda, 2015, p. 77)

Así el trabajo colaborativo cuando se trata de manifestaciones artísticas es vital. No se puede aislar a cada estudiante y que “viva” de manera individual su experiencia. Ello podría ser un primer

paso pero es imprescindible ir más allá y socializar, eso permitirá a los estudiantes sentirse libres, gestores de opiniones y sobre todo escuchados.

También es una manera de desinstitucionalizar el arte, olvidarse de que las manifestaciones culturales son para una élite o lo que un sector tilda como tal sino que está a la mano y al alcance de todos, claro, porque está en el aula, uno de los espacios más democráticos que existen.

d. Arte integrado

En el currículo de la escuela costarricense están presentes las artes: música, artes plásticas, literatura (Español). En líneas anteriores se ha demostrado cómo se puede trabajar música, artes visuales, escenográficas, corporales como una sola actividad y tiene sentido pues todas y cada una de ellas están interrelacionados y coexisten.

Se reitera, los estudios confirman que las diversas manifestaciones artísticas contribuyen a fortalecer el área académica, además de sensibilizar a los estudiantes.

A través de la música, el dibujo, el movimiento corporal, la literatura, las artes escénicas, los audiovisuales los estudiantes adquieren habilidades para comprender, relacionar, comparar, resolver problemas, inferir, aspectos todos que les ayudará para poder apropiarse y reelaborar conocimiento. Estas destrezas, sin lugar a dudas, harán

que en la parte académica, las mejoras sean significativas.

La propuesta de ver las artes de manera integrada es una opción válida y acertada. Facilita la adquisición de conocimientos y la aplicación de esos conocimientos en la vida diaria, los estudiantes verán con otros ojos todos los saberes que la escuela les proporciona.

El arte fomenta el respeto, la tolerancia, la consideración hacia las opiniones diversas, características todas que ayudan a crecer como estudiante pero sobre todo como ser humano y esto haría un mundo diferente.

En los apartados siguientes se proponen dos ejemplos para trabajar algunos aspectos de las artes musicales y plásticas con el programa de estudios de Español, experiencias que, no lo dudamos, motivarán a los estudiantes.

Ejemplos para trabajar artes integradas:

a. Literatura y música para identificar sustantivos comunes y propios

Gracias al arte, se puede reforzar e incluso presentar contenidos curriculares de cualquier asignatura. Sin necesidad de nomenclaturas o conceptos musicales. Solo jugar, jugar con las palabras y con la música y, sin que lo sepa, el niño aprenda.

Ese es el ejercicio que se quiere presentar en este artículo. Tomar una asignatura del currículo escolar, en este caso Español y tomar una de las áreas musicales, combinarlas y así estimular el aprendizaje.

Las artes, en este caso en particular la música, integrada al currículo, no como una materia aparte, independiente sino como parte importante y fundamental del aprendizaje de cualquier asignatura.

Las artes deben integrarse a la escuela, en la cotidianidad del aula, en todos y cada uno de los ejercicios que se realizan para que la persona estudiante construya su conocimiento.

Se trata de tomar técnicas de cualquier

disciplina artística (visual, plástica, literaria, musical) y con ellas lograr que el niño comprenda conceptos, definiciones, resuelva problemas.

Para el ejemplo, se seleccionó un contenido de quinto año: sustantivos propios y comunes. Para que el estudiante logre identificarlos se propone una actividad rítmica. A través de una o dos palmadas va a identificar si el sustantivo es propio o común.

Un poema será el texto de donde se extraigan los sustantivos comunes y propios y cuando se realice la lectura, en el momento que la persona estudiante escucha algún tipo de sustantivo dará las palmadas.

Juega, con el arte, para aprender y hacerlo de una manera significativa, es decir, que interioriza los saberes y los puede aplicar en su cotidianidad para resolver problemas diarios.

Materia: Español	
Contenido conceptual:	Sustantivos comunes y propios
Año académico del niño:	quinto año
Área musical:	Rítmica
Técnica elegida:	Pulso.
Materiales:	cartel con poema que tenga sustantivos comunes y propios. El poema es Las gafas de la jirafa

Las gafas de la jirafa*

La jirafa Rafaela usa gafas de su abuela, porque desde allá arribota no ve ni hache ni jota

Creyó que un enorme pino era un jirafa muy fino que le iba a hacer la corte ¡vaya corte!

Que un erizo con un año era una esponja de baño y se lavó en bañador; ¡qué dolor!

Que la serpiente Consuelo era un lazo para el pelo y la llevó en la cabeza; ¡qué belleza!

Que un avestruz con sombrero era un hermoso florero y lo colocó de adorno; ¡qué trastorno!

Y que era Alejo el Cangrejo un despertador muy viejo que atrasaba con frecuencia; ¡qué paciencia!

La jirafa Rafaela usa gafas de su abuela, porque desde allá arribota no ve ni hache ni jota

*Texto tomado de (MEP, 2014, p. 302)

Contenido procedimental	Utilización de las estructuras gramaticales y las normas básicas ortográficas para el enriquecimiento léxico y la competencia comunicativa
Contenidos conceptuales:	Sustantivos comunes y propios
Contenidos actitudinales:	Valoración del lenguaje como herramienta básica para el desarrollo de las competencias comunicativas y lingüísticas
Otras habilidades y destrezas:	Conocer conceptos básicos de ritmo Desarrollar la coordinación oral y motora

Descripción paso a paso

Actividad	Descripción paso a paso	Recursos
Rítmica	<p>Paso 1: Se pega el cartel en un lugar visible. El cartel tiene un poema que a su vez contiene sustantivos propios y comunes. Se seleccionó un poema porque este también tiene musicalidad y contribuye al ritmo</p> <p>Paso 2: se recuerda, junto con los estudiantes, la clasificación de sustantivo común y propio</p> <p>Paso 3: se lee el poema que está en el cartel. La lectura la hace el profesor</p> <p>Paso 4: en el poema se identificarán los sustantivos comunes y propios. Para ello se subrayarán en el cartel. Esta identificación la realizará el estudiante con la guía del maestro</p> <p>Paso 5: se le explica al estudiante que se va a volver a leer el poema del cartel pero en esta oportunidad cuando escuche el sustantivo subrayado deberá realizar la siguiente acción: si el sustantivo es común va a dar una palmada, cuando sea propio dos palmadas.</p> <p>Paso 5: La actividad se realiza varias veces hasta que el docente considere que el estudiante identifica de manera correcta los sustantivos comunes y propios.</p>	<p>Cartel con poema Las gafas de la jirafa, en este poema hay sustantivos propios y comunes.</p>

b. Dibujo y escarcha para conocer e identificar abreviaturas

La correlación entre las experiencias artísticas y las asignaturas básicas del sistema educativo es fundamental para desarrollar en el estudiante una mente creativa y crítica, capaz de reconocer sus propias habilidades y destrezas para poder solucionar situaciones complejas (UNED, 2018, párr. 1).

Las artes, en cualquiera de sus manifestaciones, atraviesan al ser humano en todas y cada una de las actividades que realiza y es casi que imposible segmentarla o separarla o peor aún aislarla.

La actividad plástica, la experimentación con el color y las texturas es lo que se va a aprovechar aquí para tratar de que uno de los contenidos curriculares se entienden mejor, se estudien de una manera

lúdica, atractiva para el estudiante y así adquieran un aprendizaje significativo y puedan utilizar esos conocimientos y saberes para las actividades cotidianas que realicen.

Por ello, se tomó de nuevo Español. El nivel: quinto año y el contenido conceptual, las abreviaturas. Se trabajó el contenido, se explicaron en qué consisten, cómo se forman y para qué se utilizan las abreviaturas y se trataron de identificar algunas. Con todos estos conocimientos, era el momento ideal para desarrollar una técnica artística. Se seleccionó Pegando escarcha. Una vez que se tuviera el concepto y las características de las abreviaturas debían realizar algún dibujo (el que quisieran), el único requisito era que se tenían que ver por lo menos tres abreviaturas.

Materia: Español	
Contenido conceptual:	abreviaturas
Año académico:	quinto año
Área de artes:	experiencias con pintura
Técnica elegida:	pegando arena (en lugar de arena se utilizará escarcha)
Materiales:	cartulina, goma, escarcha, cartel

Texto que se copiará en el cartel:¹

Hola mami. Me fui donde el Dr. con la Sra. que vive a la par, tal y como me lo pidieron Uds. ayer. Espero llegar pronto. Atte. Glori

Contenido procedimental

¹ El texto es creación de la autora de este artículo

Utilización de las estructuras gramaticales y las normas básicas ortográficas para el enriquecimiento léxico y la competencia comunicativa

Contenidos conceptuales:	Abreviaturas
Contenidos actitudinales:	Valoración del lenguaje como herramienta básica para el desarrollo de las competencias comunicativas y lingüísticas
Otras habilidades y destrezas:	Conocer conceptos básicos de expresión plástica Desarrollar la coordinación motora

Descripción paso a paso

Actividad	Descripción paso a paso	Recursos
Experiencia con pinturas: Pegando Escarcha.	<p>Paso 1. En el cartel se escribirá un texto donde se utilicen abreviaturas.</p> <p>Paso 2. Se lee el texto. A partir de él se repasa el concepto de abreviatura y se identifican las abreviaturas presentes en el texto (Dr, Sra., Uds., Atte.) así como su significado. Esto se hace en plenaria, bajo la guía del docente.</p> <p>Paso 3. Se les da a los estudiantes un pedazo de cartulina, goma y escarcha.</p> <p>Paso 4. Se les pide que en la cartulina van a hacer un dibujo en donde deben mostrar las abreviaturas. En su propuesta debe haber un dibujo y por lo menos escritas dos de las abreviaturas vistas en la clase.</p>	Cartulina, lápices de color goma, escarcha, cartel.

Actividad	Descripción paso a paso	Recursos
Experiencia con pinturas: Pegando Escarcha.	<p>Paso 5. Se les explica a los niños que el dibujo lo van a hacer primero con goma. Una vez que lo tienen hecho con la goma, lo deben rociar con escarcha. Se espera algunos minutos y luego se sacude el exceso de escarcha.</p> <p>Paso 6. Una vez que la goma está bien seca, se pinta el dibujo con lápiz de color.</p> <p>Paso 7. Los niños expondrán su producción y explicarán a la clase por qué realizaron ese dibujo.</p>	Cartulina, lápices de color goma, escarcha, cartel.

A propósito de Piensa en Arte

En el programa de estudios de Español, en II ciclo, está presente la estrategia metodológica Piensa en Arte. El arte visual se toma como pretexto para que las personas estudiantes expresen sentimientos, opiniones, puntos de vista. La estrategia debe trabajarse de manera semanal. Es un espacio para desarrollar la expresión oral y la escucha entre otras habilidades. Es otro ejemplo de como el arte se puede integrar al currículo. Como es parte del programa de estudios de la asignatura no se tomó en cuenta en este artículo pero se tiene clara su importancia y las ventajas que podrían generarse a través de ella.

Piensa en Arte se trabaja con una serie de afiches, existen guías metodológicas para el docente. Todo este material se puede consultar y descargar en la página del MEP.

Conclusión

Los ejemplos anteriormente descritos muestran que es posible combinar las asignaturas regulares con las artes plásticas y musicales, que las técnicas que estas disciplinas utilizan perfectamente pueden entrar al aula para motivar a los estudiantes y hacer que estos sean creativos y sensibles.

Además, no es necesario ser un experto en las artes plásticas ni música, lo que se requiere para poder integrar las artes al currículo es constancia y sobre todo tener tiempo para practicar la técnica antes, no se puede llegar a experimentar o a ver qué sale. Es necesario que previo a la clase, el docente aplique la técnica para tenerla clara y prever las posibles dificultades que puede enfrentar.

Referencias

Báez, T., Benavente, J., & Miranda, L. (2015). Artes integradas: una propuesta de trabajo desde los sentidos y los significados de la infancia. *Profesión Docente*, 72-81.

Ministerio de Educación Pública. (2014). *Programa de estudios de Español, II ciclo*. San José: Imprenta Nacional.

Universidad Estatal a Distancia. (2018). Áreas de educación musical. Obtenido de UNED: https://campuspiloto.uned.ac.cr/pluginfile.php/110649/mod_resource/content/2/%C3%81reas%20de%20la%20educaci%C3%B3n%20musical.pdf

Universidad estatal a Distancia. (2018). Técnicas de expresión plástica. Obtenido de https://campuspiloto.uned.ac.cr/pluginfile.php/110647/mod_resource/content/1/T%C3%A9cnicas%20de%20expresi%C3%B3n%20pl%C3%A1stica2017.pdf

Como citar este artículo

Lobo García, R. (2018). Artes integradas en las asignaturas del currículo, dos ejemplos aplicados a la asignatura de Español. *Revista Conexiones: una experiencia mas allá del aula*, 12-23. Obtenido de https://www.mep.go.cr/sites/default/files/3revistaconexiones2018_a2.pdf