

El arte en los Estudios Generales de la UNED

Yolanda Briceño Pizarro*
Rocío Carro Salas**

RESUMEN

En este artículo se plantea la importancia de la educación artística dentro de un programa de formación humanista como el propuesto en el nuevo plan de los Estudios Generales de la UNED

El arte facilita la formación integral y el desarrollo de competencias de carácter humanista. Además, permite articular los contenidos temáticos de diferentes disciplinas, convirtiéndose en un eje que

posibilita la comprensión y valoración de los aportes que cada cultura ha brindado a la humanidad

PALABRAS CLAVE

Arte, Cultura, Educación humanística, Diversidad cultural.

ABSTRACT

In this article, the importance of an artistic education within the humanities education program - as the one proposed in the new UNED's General Studies plan - is posed.

Art facilitates the integral training and development of competences of a humanistic nature. Besides, it allows the articulation of topic contents in different disciplines, becoming an axis that makes possible the understanding and assessment of the contributions each culture has provided to humanity.

KEY WORDS

Art, Culture, Humanistic education, Cultural diversity.

Por qué y para qué el arte en los Estudios Generales

El nuevo Plan de Estudios de los Estudios Generales (EEGG) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), en la búsqueda de una formación integral, y con el propósito de formar profesionales críticos y sensibles, incluye en su oferta asignaturas artísticas.

* Egresada de la Maestría en Artes de la Universidad de Costa Rica, actualmente profesora de Educación Teatral en el Conservatorio de Castilla y directora Teatral y Diseñadora de Vestuario.

** Posee una Maestría en psicopedagogía de la Universidad de La Salle y graduada en Educación musical en la Universidad de Costa Rica. Encargada de la Cátedra de Artes de la UNED y profesora de Educación Musical en el Conservatorio de Castilla.
Rec. 14-6-05 / Acep. 28-9-05

Desde siempre la educación, sea ésta formal o informal, ha contribuido al proceso de humanización, ya que por su medio no sólo se desarrollan las destrezas y aptitudes necesarias para vivir en sociedad, sino que también ha servido para inculcar sus valores y fomentar en las personas actitudes que les facilitan responder a las necesidades de transmitir y preservar la cultura.

Como el arte es una forma de conocimiento, los cursos de formación artística se deben incluir en un Plan de estudio humanista que aspira a la formación integral, que prepara a la persona para realizarse intelectual, profesional y afectivamente.

Las instituciones de educación superior tienen la responsabilidad de la formación profesional y el compromiso de dotar a sus estudiantes no sólo de una cultura científica, sino también estética, moral y espiritual, para que sus graduados además de especialistas en alguna de las disciplinas en que tradicionalmente se ha compartimentado el conocimiento, puedan acceder a otras experiencias del saber y del ser, sobre este aspecto manifiesta Ortega y otros:

“Por esto es sumamente grave el desequilibrio que hoy padece el hombre europeo entre su progreso de inteligencia y su retraso de educación sentimental. Mientras no se logre una nivelación de ambas potencias y el agudo pensar quede asegurado, garantizado por un fino sentir, la cultura estará en peligro de muerte” (Ortega, Mínguez y Gil, 1996:8).

Ante esta situación, el Programa de Estudios Generales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) propone acercar al estudiante de nuevo ingreso, al conocimiento general de la ciencia, el arte y la cultura, con la aspiración de introducirlo a un proceso de formación integral que lo prepare para un desarrollo profesional y para la vida. Como indica el Plan de Estudios de EEGG: “Ambas caras de nuestro programa de estudios -la que prepara para la vida y la que capacita- convergen en la importancia de fortalecer las competencias cognitivas, comunicativas y emocionales” (Macroprogramación del Programa de Estudios Generales, 2003:84).

Congruente con este planteamiento, la oferta del nuevo Plan del Programa de EEGG de la UNED ofrecerá asignaturas artísticas que contribuyan con la formación integral de sus estudiantes, lo preparen para la vida y estimulen el desarrollo de sus competencias cognitivas, éticas, sociales y afectivas.

Las artes son medios de comunicación entre las gentes, son lenguajes que abren posibilidades alternativas de entendimiento; son maneras de comunicar ideas que enriquecen la calidad de vida. Su estudio permite desarrollar en los individuos la capacidad de percibir, comprender, sentir, disfrutar la belleza y los ideales y sentimientos que se manifiestan en la obra de arte y el entorno.

Como lenguajes, dan cuenta de la realidad mediante un “discurso” que impacta los sentidos en primera instancia; pueden ser visuales, auditivos o mezclas de estos, según la forma artística de que se trate (teatro, danza, música, plástica, etc.); estimulan la imaginación y posibilitan el pensamiento crítico. Utilizan los recursos técnicos y materiales disponibles para organizar los elementos de significación que constituyen los símbolos del imaginario, de

acuerdo con los cánones estéticos y axiológicos que imperan en la sociedad. “Las imágenes...no sólo representan el mundo, sino que también nos lo descubren, seleccionan, organizan y enjuician” (Marín V., Ricardo, 2003:5).

El estudio del arte se puede abordar desde diferentes enfoques: la Historia del Arte, centrada en la producción simbólica de las distintas culturas; la Crítica del Arte, que propone lecturas para la comprensión y valoración de los símbolos presentes en la obra; la Estética, que estudia la belleza en el marco axiológico de cada sociedad; la Práctica Artística, donde se aplican los conocimientos de técnicas y lenguajes para la creación de objetos artísticos; la Apreciación de las Artes, que es el estudio básico de las técnicas y los lenguajes de las formas artísticas para promover una actitud positiva hacia el goce estético.

Según el enfoque que se plantee en el estudio del arte, el alumno puede relacionar los objetos artísticos con el concepto de ser humano que prevalece en las diferentes épocas, así como conocer y valorar las expresiones artísticas de diferentes culturas, además de promover y diversificar sus capacidades de expresión.

También, desde el estudio del arte se puede contribuir a la integración de los contenidos de las diferentes disciplinas. Conocer las características de la producción simbólica de una cultura propicia en el estudiante la comprensión holística de las sociedades que producen dichos objetos, y abre la posibilidad de un mejor entendimiento de los pueblos. Así, el arte funge como elemento integrador de la Historia, la Filosofía, la Lingüística, la Literatura, la Sociología, entre otras disciplinas, convirtiéndose en eje que articula los diferentes contenidos temáticos y posibilita la comprensión y valoración del aporte que cada cultura ha brindado a la humanidad.

Desde el análisis del arte occidental se puede observar cómo el concepto de ser humano ha variado y las expresiones artísticas dan cuenta de ello.

Por ejemplo, para los griegos “el hombre es la medida de todas las cosas”, por eso sus objetos artísticos expresan la cotidianeidad de ese ser humano, que incluso trataba directamente con los dioses. En la Edad Media, el ser humano se consideraba hecho a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto,

como el ser más importante de la creación, por lo que sus objetos artísticos reflejan la aspiración de trascendencia de lo terrenal. En el Renacimiento, la concepción de lo humano pasa por la sobrevaloración de lo racional, lo que convierte al ser humano en el elemento más elevado de la naturaleza, llamado entonces a dominarla. En las obras artísticas de esta época, se observa la constante búsqueda y aplicación de las leyes de la ciencia a los objetos artísticos. La época contemporánea despoja al ser humano del título de amo de la naturaleza y lo reduce a ser parte de ella. Ahora lo humano se asume como la integración de lo racional, lo espiritual y lo irracional, y en su arte se expresan las incertidumbres y las verdades relativas que el ser humano construye para entender la naturaleza e integrarse armónicamente a su entorno.

Ante las demandas y nuevos retos de la sociedad, en el nuevo Programa de EEGG de la UNED se propone lo siguiente:

Un programa de formación humanista que prepare a los seres humanos para desenvolverse en este escenario de incertidumbres no puede,

obviamente, basarse en las mismas premisas que ha sustentado el humanismo tradicional. El universo del caos, de frágiles y cambiantes equilibrios y desequilibrios, tejidos en una red de retroalimentación infinitamente compleja, no es el mismo universo jerarquizado en que el ser humano es el punto culminante del plan de Dios, no es el telón de fondo adecuado para un proyecto basado únicamente en la reivindicación humana. La evolución del entorno sociocultural y del conocimiento socavan las bases sobre las cuales se erigía nuestra autoimagen, de allí que es tarea prioritaria el rediseño de nuestro papel como actores en este nuevo escenario que está emergiendo a nuestro alrededor” (Macroprogramación del Programa de Estudios Generales, 2003:29).

Transversalidad y la comprensión del otro

El Programa de EEGG de la UNED ofrece a los educandos la posibilidad de entender los graves problemas sociales y ambientales existentes en la sociedad, con el fin de generar en ellos actitudes basadas en valores libremente asumidos, y contribuir a su desarrollo integral, en un amplio modelo de educación humanista. Así, se incorporan en su programa de estudios los siguientes ejes transversales: Educación en Derechos Humanos, Género, Ambiente, Discapacidad y Atención a la Diversidad, e Investigación, los cuales, con base en el planteamiento neohumanista, promueven la búsqueda de la armonía con la naturaleza y la convivencia equilibrada con otros seres.

El propósito fundamental de la inclusión de los ejes transversales, como función complementaria de la formación profesional, es la comprensión del otro, atendiendo lo valioso del ser humano y su entorno, en cualquier tiempo y lugar.

De la misma manera, el arte tiene como objeto fundamental al ser humano y su creación simbólica, de modo que se pueden establecer nexos entre éste y los ejes transversales: "Todos los ejes transversales en cuanto temas que hacen referencia a realidades humanas y problemas sociales, pueden y deben ser abordados y desarrollados utilizando las diversas técnicas y ámbitos expresivos del lenguaje artístico" (Lucini, 1999:129).

La creación simbólica no es patrimonio exclusivo de una cultura sino que se encuentra presente en todas: "el arte como cualquier otro conocimiento está socialmente construido y refleja las perspectivas, las experiencias, los valores de la gente y las culturas que lo crearon" (Chalmers, 2003:38).

El enfoque multicultural en el estudio de las artes permite entender al otro en sus diferentes entornos y privilegia la diversidad cultural frente al etnocentrismo. Al conceptualizar el arte desde la diversidad cultural, se pueden generar actitudes positivas hacia la producción artística de otros grupos étnicos, religiosos, etc. La aceptación del otro, la valoración de sus aportes y la oposición al

etnocentrismo, hacen factible el tratamiento de los ejes transversales de educación en derechos humanos, género, discapacidad y atención a la diversidad, por medio del arte.

Este es tal vez el propósito atemporal de todo arte -occidental, oriental, africano, afroamericano, de las primeras naciones, de mujeres, popular, de niños, de homosexuales y lesbianas, de las galerías y los museos y el arte público de la calle-: intensificar nuestra sensación de existir, no sólo aquí y ahora, sino también como parte de un continuo de tiempo y tradiciones (Chalmers, 2003:150).

La comprensión y el respeto a la creación artística de otros grupos, desde sus propios valores, relativizan el canon artístico occidental y reivindican los objetos artísticos considerados como "artesanías", analizando las condiciones objetivas de esta producción y las funciones que cumplen dentro de la sociedad.

Arte es cualquier objeto, situación o fenómeno creado por el ser humano, que es capaz de sostener una expe-

riencia estética y comunicar conocimientos o emociones; expresar ideas o sentimientos; generar placer perceptivo, cognitivo o emocional; representar realidades o producir un choque cognitivo. Una obra de arte genera en el espectador placer, observaciones, recuerdos, sentimiento o ideas que pueden ayudarle a comprender sus modos de percibir y a comprender o juzgar el mundo en que vive y cómo los seres humanos vivimos en el mundo” (Roldán, en: *Didáctica de la Educación Artística*, 2003:151).

Es así como mediante la educación artística en los EEGG, se propone fomentar en los estudiantes competencias tales como el respeto a las diferencias expresivas de la individualidad y del grupo independientemente del sexo, etnia y religión, y manifestar una posición crítica al uso de mitos y estereotipos sexistas en todo tipo de expresiones.

Se pretende también lograr en el estudiante la capacidad para ser tolerante a la diversidad de criterios y respetuoso de las

representaciones o manifestaciones artísticas presentes en el entorno y tomarlo como un sujeto interesado en la investigación como un proceso que ayuda a conocer y encontrar propuestas y soluciones para la comprensión y convivencia entre los pueblos.

Finalmente, es importante resaltar que la educación a distancia de la UNED llega a estudiantes de todo el país sin importar que vivan en zonas alejadas o de poco desarrollo y que su metodología implica la utilización de recursos pedagógicos multimediales que facilitan a los estudiantes acceder al conocimiento. Para la educación artísticas, esta característica provee grandes oportunidades para que los estudiantes que por una u otra razón se han visto privados de experiencias artísticas, puedan recibir formación e información artística, que les permite acceder al arte de diferentes épocas y culturas, además de interactuar con especialistas y textos que enriquecen su conocimiento, sensibilidad y comprensión del arte en particular y la cultura en general.

BIBLIOGRAFÍA

- Efland, Arthur, (2002). *Una historia de la educación del arte*, Barcelona: Paidós Ibérica, S.A
- Gardner, Howard, (1994), *Educación artística y desarrollo humano*, Barcelona: Paidós Ibérica, S.A.
- Chalmers, F. Graeme, (2003), *Arte, educación y diversidad cultural*, Barcelona: Paidós Ibérica, S.A.
- Lucini, Fernando, (1999), *Temas transversales y áreas curriculares*, Madrid: Grupo Anaya.
- Ortega Pedro, Mínguez Ramón y Gil Ramón, (1996), *La tolerancia en la escuela*, Barcelona: Editorial Ariel, S.A.
- Marín, Ricardo, (Coord.), (2003), *Didáctica de la educación artística*, Madrid: Pearson Educación.
- Universidad Estatal a Distancia, (2003), *Microprogramación del Programa de Estudios Generales*, San José, Costa Rica: UNED.