

EL EDUCADOR DE ARTE EN EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL DE LA ESCUELA, LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD

THE TEACHER OF ARTS IN THE SOCIO-CULTURAL DEVELOPMENT OF THE SCHOOL, FAMILY AND COMMUNITY

AUTORES

Mercedes D. Cespón Castro mcespon@uclv.cu

Máster en Ciencias Pedagógicas. Departamento de Educación Artística. Facultad de Educación Infantil. Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas.

Delbis del Pino López ddelppino@uclv.cu

Máster en Ciencias Pedagógicas. Departamento de Educación Artística. Facultad de Educación Infantil. Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas.

Maylín Gómez Sánchez mgsanchez@uclv.cu

Licenciado en Educación. Departamento de Educación Artística. Facultad de Educación Infantil. Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas.

RESUMEN

La formación del educador del arte como profesional que desde la escuela ha fraguado la cultura en la comunidad, la familia y en el resto de las instituciones de la sociedad conllevó sistemáticamente a su preparación como comunicador social. Las funciones informativa, afectivo-valorativa y reguladora de la comunicación se trabajaron desde todos los procesos de la universidad, en su sentido holístico y para la satisfacción estética personal del individuo. Las carreras Licenciatura en Educación Artística y en Instructor de Arte, implementaron un sistema de actividades apreciativas y creativas, desde la metodología de la investigación-acción-participativa, fortaleciendo el desarrollo de las habilidades lingüísticas para los diferentes contextos de actuación. El objetivo trazado para este empeño, se expresa en: Proyectar acciones para el fortalecimiento de la comunicación del educador del arte, potenciando su labor en la escuela, con la familia y la comunidad. La alternativa propuesta implementó soluciones, donde se

vincularon con acierto, identidad, imagen y comunicación como una de las vías posibles en la transformación del ser humano, de acuerdo con las necesidades de la contemporaneidad. Se lograron así mediadores más preparados para accionar en los proyectos socioculturales, con la imprescindible vinculación entre la escuela, la familia y la comunidad.

ABSTRACT

The training of Arts educators as professionals that set culture in the community, the family and other social institutions from the school, has systematically led to their preparation as social communicators. The informative, affective and regulatory functions of communication are dealt with from all the processes of the university in its holistic sense and for the personal aesthetic satisfaction of the individual. The degree courses in Art Education and Art Instructor, implemented a system of appreciative and creative activities using the methodology of participatory action-research, to strengthen the development of language skills, from the different contexts of action. The goal set for this endeavor, is expressed in: Projecting actions for strengthening communication skills in the arts educator, enhancing their work at school, with the family and the community. The proposed alternative implemented solutions where identity, image and communication were linked correctly, as one of the possible ways for the transformation of the human being, according to the needs of contemporaneity. Better trained mediators to operate in socio-cultural projects were formed, with the indispensable link between the school, the family and the community.

PALABRAS CLAVE

Educación Artística, comunicación social y proyecto sociocultural.

KEY WORDS

Arts Education, social communication, socio-cultural project.

INTRODUCCIÓN

La función del comunicador en los procesos socioculturales no es la que tradicionalmente se entiende por “fuente emisora”, pues no solo transmite sus propias ideas. Su principal cometido radica en recoger las experiencias de la comunidad, seleccionarlas, ordenarlas y organizarlas y así

estructuradas, devolverlas a los destinatarios, de tal modo que estos puedan hacerlas conscientes y analizarlas (Portal, 2003). Esta es la labor del educador del arte en sus diferentes contextos de actuación y para ello debe potenciarse su formación.

La categoría de formación desde la propuesta de Lourt (2000) se concibe como la labor sistemática para el desarrollo de conocimientos, métodos y habilidades profesionales a través de la experiencia de un aprendizaje transformador. Álvarez (1997) expresa que constituye un proceso de estructuración y reestructuración de conocimientos, habilidades y valores para el desempeño de la función docente. La formación del educador del arte es una tarea compleja por lo que representa para potenciar valores ideo-estéticos desde la escuela como centro del trabajo comunitario.

Seijas (2014) reafirma que el egresado de Educación Artística promueve las manifestaciones del arte, estimula la creación en las escuelas y comunidades, debe atender la diversidad y educa el gusto estético de las nuevas generaciones. Esto se profundiza por Estévez (2015), desde su teoría de la pertinencia de la educación estética y artística para sentir lo bello, lo que confirma la necesidad de que sean preparados como comunicadores competentes. Estos antecedentes teóricos han motivado la problemática en el ámbito investigativo nacional, demandando acciones que posibiliten el perfeccionamiento de habilidades profesionales relacionadas con la dirección del proceso de enseñanza- aprendizaje y el desarrollo de la creatividad del egresado de las carreras formativas de educadores del arte. El arte porta un mensaje icónico.

Cuando el mensaje es difundido, el público con que se interactúa debe identificarse con él, aun cuando no haya participado directamente en su producción. El que recibe el mensaje es de alguna manera co-autor y divulgador de este, por lo que la comunicación del educador del arte constituye un paradigma para niños (as), adolescentes, jóvenes y adultos. Este agente deviene comunicador en los procesos socioculturales desde la escuela, con la familia y la comunidad, requiriendo de competencias para una comunicación realmente asertiva que le permita su intervención y transformación, desde las artes, de la calidad de vida del individuo.

Las competencias comunicativas, definidas por Kaplun (2003) y De la Riva (1997), y precisadas en el ámbito cubano por Roméu (2013), comprenden el conjunto de conocimientos, habilidades,

actitudes, valores y comportamientos que capacitan para la producción, recepción e interpretación de mensajes variados y a través de diferentes canales, que facilitan y promueven el inicio, mantenimiento y fin de relaciones interpersonales positivas.

En diagnóstico realizado a partir de una muestra intencional, no probabilística, que incluye a todos los instructores que cursan la Licenciatura en Instructor de Arte y estudiantes de la carrera de Educación Artística de la Universidad Central "Marta Abreu" de las Villas (UCLV), se corroboró que existen dificultades comunicativas centradas en la poca amplitud del vocabulario técnico, no tener hábitos de lectura, tan necesarios para elevar el nivel cultural y promoverlo, dificultades con la fluidez en la expresión oral, así como errores ortográficos. Solucionar esta problemática y potenciar la preparación de estos egresados en formación es una necesidad para su accionar eficaz en el ámbito escolar y comunitario.

Como parte de las Estrategias Curriculares de las carreras y para coadyuvar a la solución del problema, se procedió a emprender un conjunto de acciones que potencien al educador de arte como comunicador social. El objetivo trazado para este empeño, cumplido en la actualidad parcialmente se expresa en la proyección de acciones para el fortalecimiento de la comunicación del educador del arte, potenciando su labor en la escuela, con la familia y la comunidad.

El educador del arte trabaja con todos los grupos etéreos, con la comunidad en su totalidad y emplea las artes como vía esencial para la educación y transformación del hombre, lo cual lo convierte en un agente y comunicador importante para la sociedad cubana actual. Potencia cada uno de los principios expresados, desde su especialidad y también con proyectos culturales integrados, tarea que no sería posible sin una competencia lingüística que lo destaque; radica aquí la necesidad y aporte de la presente investigación.

UN ACERCAMIENTO TEÓRICO A LA COMUNICACIÓN Y EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL

Las funciones informativa, afectivo-valorativa y reguladora de la comunicación, de acuerdo con los criterios de Romeu (2013), son esenciales en el desarrollo comunicativo, tanto interpersonal, organizacional, como social. Un comunicador asertivo debe propiciar procesos que incidan en las

emociones y sentimientos de los sujetos en su sentido holístico y en la satisfacción personal del individuo con actividades de coordinación e integración social.

La relación entre identidad, imagen y comunicación se manifiesta en todas las esferas vivenciales y se refleja en los modos de actuación; se establece mediante signos y símbolos, no siempre verbales, que permiten el conocimiento interpersonal, facilitando el intercambio social. El imaginario individual y colectivo es vasto y polisémico pues se valora permanentemente la realidad y el universo de imágenes que esta proporciona. Las mismas pueden ser visuales, auditivas, audiovisuales, táctiles, o de diversas combinaciones perceptivas y definen los pensamientos, recuerdos, juicios o actitudes. Es por esto que su proyección desde las artes potencia y enriquece la identidad personal y sociocultural. El arte es, entonces, tanto para el creador como para el perceptor, una forma de conocimiento que parte de lo sensible y asciende por inducción hasta la abstracción.

En este proceso los artistas asimilan la información que proviene de sus percepciones y de la información conceptual, incorporándolos a su esquema previo de conocimientos. Así accede el creador a los objetos particulares que la realidad le ofrece y como el espectador, decodifica la producción artística que se le presenta desde el exterior. Las manifestaciones artísticas y los mensajes que portan son el objeto con que trabaja el educador por el arte y su selección es básica para cada grupo etéreo de la escuela y la comunidad.

Este impacto de lo exterior hacia el interior de los sujetos implicados puede remover la memoria profunda trayendo a la conciencia, sensaciones, sentimientos, hechos y conocimientos. A partir de este momento, desde las manifestaciones artísticas se buscan rasgos comunes entre las experiencias vividas y la nueva experiencia perceptiva y así comprueban que lo que les es allí mostrado, ocurre también en circunstancias similares o distintas, más allá de su persona, o sea, a nivel social. Por este camino, el creador y el perceptor llegan a la comunicación, que no es puramente conceptual; en ella intervienen todos los aspectos perceptivos y emocionales. No hay proyecto sociocultural sin gestores que promuevan el arte como esencia que emana de la vida y enseña a vivir con mayor plenitud.

El desarrollo sociocultural cubano ha constituido un proceso desafiante por la necesidad preservar la nación, ante un mundo globalizado que utiliza a su favor el avance vertiginoso de las tecnologías informáticas sobre los pueblos de América, y amenaza la desestabilización identitaria de los mismos. Todo lo anterior hizo imprescindible la labor del instructor y el educador de arte que se relaciona con la escuela, la familia y la comunidad, como espacios esenciales, llamados a fraguar la cultura, que debe ser preservada por todas las instituciones de la sociedad. Esto hace necesario que se preparen como comunicadores de excelencia.

LA INFLUENCIA DEL EDUCADOR DE ARTE EN LA ESCUELA, LAS FAMILIAS Y LA COMUNIDAD

La formación cultural de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos a través del proceso dirigido a la formación de valores y convicciones, en tanto identidad cultural, por medio de las especialidades de Artes Plásticas, Música, Teatro, Danza, Audiovisualidad, la promoción de la cultura artística y coordinar influencias educativas hacia la familia y la comunidad es la tarea de primer orden de todo educador del arte. Su cumplimiento no puede ser exitoso si su comunicación afecta los procesos de interactuar con los diferentes grupos étnicos, para lo cual su formación lingüística debe ser prioridad de la universidad como institución.

Este modo de actuación se debe concretar en un sistema de acciones a partir de una adecuada coordinación del trabajo del claustro con las instituciones escolares y culturales en las que se involucren a los diferentes agentes educativos, de manera que se eleve la calidad de las acciones que devienen en el mejoramiento de la calidad de vida de la población y la utilización culta del tiempo libre, empleando códigos paradigmáticos del lenguaje que se multipliquen por la población. Es evidente la relación indisoluble de estos objetivos de trabajo del instructor y el educador del arte con los principios de la Política Cultural Cubana.

Estos son:

- La defensa y desarrollo de la identidad nacional, con vocación universal y profundamente latinoamericana y caribeña.
- Conservación y difusión del Patrimonio Cultural.

- Reconocimiento de la diversidad cultural.
- Fomento y estímulo de la creación artística y literaria.
- Respeto y apoyo al protagonismo y creatividad de las comunidades en sus procesos socioculturales.
- Papel de la cultura en el impulso y orientación de los procesos socioeconómicos.

Sobre la base de las reflexiones anteriores y de la necesidad de fortalecer el trabajo comunicativo con las carreras Licenciatura en Instructor de Arte y Educación Artística, el colectivo pedagógico que dirige la misma en la UCLV, realiza intervenciones a partir de la metodología de investigación –acción-participativa, que preparan al estudiante para su labor futura como comunicador social.

Las mismas constituyen el fortalecimiento del nivel técnico – metodológico, apreciativo y creativo del educando, en el vasto campo de la cultura humanística. Por ello, se impone la necesidad de perfeccionar la formación comunicativa, su instrucción general y educación para multiplicar el bien y la belleza, como expone Estévez (2011) desde los componentes académico, laboral, investigativo y extensionista.

Todas las disciplinas poseen potencialidades particulares para favorecer su formación como comunicador competente, por cuanto su sistema de conocimientos está encaminado al dominio del desarrollo de la humanidad y las artes, en la relación e intercambio con el hombre, desde su surgimiento hasta la contemporaneidad. El sistema de habilidades apreciativas y creativas permite el desarrollo de las habilidades lingüísticas para que, desde los diferentes contextos, se convierta en defensor de lo más genuino creado y preservado por la humanidad, pero al mismo tiempo, en creador de nuevos valores espirituales para sus semejantes que promuevan estos procesos, no solo en los centros escolares, sino con la familia y con la comunidad toda, preservando sus tradiciones.

Resulta importante destacar, que desde cada disciplina se fortalece la crítica, tanto oral como escrita, donde se expresan sentimientos de respeto y amor hacia el crecimiento humano desde las

artes en particular, como parte sublime del patrimonio de la humanidad, así como también del rechazo a aquellas actitudes destructoras del hombre y su entorno.

La investigación, desde el trabajo científico estudiantil, es parte importante de la carrera, pues no se ama lo que no se conoce y la indagación acerca del patrimonio cultural y natural, de la historia de la cultura local, así como la propuesta de Proyectos Comunitarios que contribuyen a resolver problemáticas socioculturales y a transformar el entorno sonoro y visual, constituyen el centro de los problemas investigativos de la carrera.

Es imprescindible aquí tener en cuenta las habilidades comunicativas para el proceso de paradigmas cualitativos que se apoyan en entrevistas en profundidad y en la propuesta de acciones transformadoras, imposibles sin una comunicación adecuada. En la proyección de la formación actual del educador de arte, vista desde una propuesta holística, se plantea como parte de las estrategias curriculares y educativas de las carreras que este egresado constituya un comunicador social y promotor cultural real en sus diferentes contextos de actuación.

Debe constituir un paradigma de comunicación correcta, fluida y expresiva, e interpretar adecuadamente las ideas; así como participar como espectador o actor en las expresiones culturales en su comunidad. En la actualidad esto es un propósito no logrado en su totalidad. Evidencia de este problema lo constituyen los proyectos, centrados en una sola manifestación artística, que no responden a un diagnóstico coherente, poca afluencia de público a las actividades culturales, así como falta de desempeño con las problemáticas contemporáneas de las artes universales, cubanas y de la localidad. Potenciar el perfeccionamiento de la preparación del egresado es la esencia de todo aquel que trabaja con el proyecto, pues cada acción contribuye a que su función no sea una quimera, sino una realidad. En la formación especializada del educador y promotor de las expresiones artísticas se ejecutaron y validaron acciones para su preparación como comunicador que le permiten incidir en el desarrollo sociocultural cubano actual.

SISTEMA DE ACCIONES PARA LA COMUNICACIÓN SOCIAL EN LA ESCUELA, LAS FAMILIAS Y LA COMUNIDAD

Dentro del sistema de acciones desarrolladas en el presente trabajo se destacan las siguientes:

- Desarrollo de las habilidades comunicativas, tanto orales como escritas, a través de: la lectura y comprensión de textos especializados, la toma de notas en

Revista Varela, ISSN 1810-3413, V (1), No (43) enero-abril, art (06), 2016 Recibido: 15 marzo de 2016 Aprobado: 20 abril de 2016

clases, la interpretación de citas y textos, la exposición de temas, la evaluación de artículos, informes y proyectos y la valoración oral y escrita de creaciones propias y del resto del grupo, en los ejercicios apreciativos y creativos.

- Desarrollo de habilidades comunicativas en el trabajo independiente tales como: Fichar, resumir, comprensión y construcción de textos.

- Desarrollo de habilidades intelectuales que posibilitan la expresión oral como: Explicar, argumentar, analizar, describir, comparar, dialogar, hasta valorar tanto de manera oral como escrita.

- Incorporación en el sistema de evaluación, en especial, en los Exámenes Integradores de ejercicios orales y escritos que fundamenten el proceso creativo.

- Fundamentación histórica, teórica y filosófica, de la creación artística en su devenir, desde una posición materialista – dialéctica.

- Argumentación de los fundamentos de la globalización cultural “versus” cultura de la resistencia en el siglo XX y en especial en el contexto latinoamericano, caribeño y cubano.

- Argumentación de la pertinencia social e ideológica de las creaciones de los aficionados de los talleres y su vínculo con la comunidad y el resto de las instituciones culturales.

- Apreciación de lo bello en la naturaleza, la sociedad y el hombre, expresándolo en acciones donde evidencien su papel como comunicador social.

- Defensa de la Cultura Popular Tradicional y sus expresiones, en sus diferentes contextos de actuación desde la crítica oportuna y sistemática, con una comunicación asertiva y pertinente.

- Participación en proyectos culturales que potencien actitudes responsables con relación a la comunicación con la participación de niños(as), adolescentes y aficionados de diferentes

grupos etéreos, desde procesos de creación y apreciación del arte, en la escuela, con la familia y la comunidad.

- Debate de medios audiovisuales, videos, filmes relacionados con el patrimonio natural y cultural, así como con la vida misma.

- Preparación de temas teóricos y de artículos que le permitan promocionar lo más valioso de las artes de todos los tiempos.

- Promoción de exposiciones, salones y concursos que potencien la cubanía, como creadores, tribunales o instructores de aficionados, demostrando habilidad como comunicador social.

- Aprovechamiento de la divulgación en los medios de difusión masiva, de temas relacionados con las artes, a través del debate de programas y espacios especializados, tales como, "La otra Mirada", "Letra Fílmica "spots" de temas de interés, entre otros.

La categoría central de preparación asumida por los investigadores está dada por la apropiación por el hombre de la herencia social elaborada por las generaciones precedentes, así como los mecanismos a través de los cuales logra su autodesarrollo. Contribuye al perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje y permite la atención a la diversidad en el trabajo comunitario.

Preparar al educador del arte como comunicador social es tarea priorizada de la contemporaneidad para enfrentar la globalización cultural. Las imágenes bombardean y se modelan mediante múltiples lenguajes; no siempre la comunicación es verbal -oral o escrita-, a veces es corporal, gestual, gráfica o musical, por lo que la apreciación y creación artística constituyen pilares en la defensa de una cultura de la resistencia para la defensa de nuestra identidad.

La educación que proporcionan a cada grupo etéreo permite avizorar lo dañinas que pueden resultar las imágenes estereotipadas que invaden continuamente al individuo. Un pueblo educado culturalmente tendrá la potencialidad de elegir sus preferencias con originalidad y libertad, para construir su propio imaginario, apartándoles de aquellos significados que venden a todos, las grandes transnacionales.

Por lo planteado anteriormente , la comunicación tanto institucional como social , exige en la actualidad fundamentos científico-técnicos y prácticas avanzadas para enfrentar los múltiples problemas que plantea el desarrollo cultural ascendente de la población y la profundización de la conciencia en defensa de la cubanía para el desarrollo del país y el crecimiento individual.

CONCLUSIONES

Preparar como comunicadores a los agentes que son esenciales en los procesos socioculturales, en particular al educador del arte es necesario, por lo que concebir y aplicar acciones que diversifiquen sus fuentes de información, seleccionen y utilicen los medios idóneos, especialmente las nuevas tecnologías, y establezcan los indicadores precisos para evaluar los impactos en la población, debe seguir constituyendo un reto de las universidades que los forman.

Esta alternativa solo intenta reflexionar y buscar soluciones que hoy preocupan a todos los profesionales que realizan tareas en el amplio campo del desarrollo sociocultural, donde se vinculen con acierto, identidad, imagen y comunicación como una de las vías posibles en la transformación del ser humano, de acuerdo con las necesidades del proyecto social contemporáneo.

El educador del arte, como gestor de la cultura y por estar situado en espacios educativos y sociales cercanos al individuo desde la propia niñez, puede incidir positivamente en potenciar gustos estéticos, espacios imantados de saberes y de formación de valores; pero para esto se ha de trabajar en prepararlo como un comunicador que responda al proyecto que hoy requiere la escuela, la familia y la comunidad cubana.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Álvarez, I. (1997). *Diseños humanísticos interpretativos. Curso de Investigación Científica impartido a Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas por el Departamento de Psicología.* Universidad Central Marta Abreu” de Las Villas.

De la Riva, F. (1997). *Herramientas para el trabajo del informador y dinamizador juvenil.*

España: Junta de Andalucía EDEX.

- Estévez, R. (2011). *Educar para el bien y la belleza*. Ciudad de la Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Estévez, R. (2015). *Enseñar a Sentir*. Ciudad de la Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Kaplun, M. (2003), *La comunicación educativa grupal. La comunicación participativa*. Santiago de Chile: UNESCO.
- Lourt, P. (2000). *Gestión de los recursos humanos*. España: Editorial Barcelona Gestión.
- Portal, R. (2003). *Comunicación y Sociedad: Selección de Lecturas*. Ciudad de la Habana: Félix Varela.
- Estévez, R. (2011). *Educar para el bien y la belleza*. Ciudad de la Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Estévez, R. (2015). *Enseñar a Sentir*. Ciudad de la Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Romeu, A. (2013). *Didáctica de la Lengua Española y la Literatura*. Ciudad de la Habana: Pueblo y Educación.
- Seijas, C. R. (2014). *Teoría y Metodología de la Educación Artística I y II*. Ciudad de la Habana: Pueblo y Educación.