

Una revisión de los espacios didácticos reactivados por los aprendizajes a través de las artes visuales, caso de estudio: Loja, Ecuador

A Review of Didactic Spaces Reactivated by Learning Through Visual Arts, Case Study: Loja, Ecuador

Estíbaliz Vélez Pardo

Instituto Superior Tecnológico Sudamericano

Resumen

Esta investigación aborda como tema de interés principal la mediación a través de la didáctica artística, desde las concepciones históricas de la educación artística, sus ramas y estructuras; la presencia de un currículo obligatorio para su enseñanza y la existencia de espacios culturales que fomentan modelos de educación no formal que generen aprendizajes que usen el arte como centro de interés, para mediar procesos de trabajo con diferentes ejes temáticos. Se analiza la situación actual de la ciudad de Loja, respecto a sus procesos de educación en artes y se toma en cuenta a estudiantes del nivel de Educación General Básica superior, así como la relación que se crea con museos, galerías y centros culturales, cuyas exhibiciones se enfocan en múltiples lenguajes artísticos, como temas históricos, geográficos, religiosos y patrimoniales, con la finalidad de plantear un modelo de mediación que contenga fundamentos teóricos y contemple la transversalidad con el currículo educativo.

Palabras clave: arte, educación, didáctica, mediación, Loja, Ecuador

Abstract

This research tackles as main interest the topic of mediation through the artistic didactic, it was approached from the historic conceptions of artistic education, its branches and structures, the conception of a mandatory curriculum for teaching and the existence of cultural spaces to incentivize non-formal educational models to generate learning which uses art as a means of interest to mediate work processes with different thematic axes. We tried to analyze the current situation of Loja city in accordance to the artistic education processes taking into account students from a basic level of education, as well as the relationship with museums, galleries, and cultural centers, whose exhibitions are focused on multiple artistic languages as well as historic, geographic, religious and patrimonial, with the goal to set out a model of mediation containing the theory fundamentals, contemplating the transversality with the educational curriculum.

Keywords: Art, Education, didactic method, mediation, Loja, Ecuador

Introducción

Desde un punto de vista académico, el arte siempre ha estado relacionado con el estudio de distintas áreas, como la música, el dibujo, la pintura, el teatro y la danza, ligadas usualmente al entrenamiento de habilidades, actualización de conocimientos y, sobre todo, al virtuosismo. Pero, cuando se relacionan las artes a espacios en los que no se busca el desarrollo de técnicas específicas, sino de usarlas para que sirvan como una herramienta para comunicarse con el público, entonces se puede hablar de mediación.

La mediación, según el Consejo Internacional de Museos (ICOM), “se define a sí misma como una revelación que lleva al visitante hacia la comprensión, después hacia la apreciación y por fin, hacia la protección del patrimonio que toma como objeto” (Desvallées y Mairesse, 2010, p. 47). Es así que, desde la aparición del Salón de París, institucionalizado en 1664, se empezó a exteriorizar el arte y apareció la figura del crítico. Se puede considerar a este como el primer detonante mediador, puesto que permite al público conocer aquello que, estética y simbólicamente, logra transmitir un artista con sus obras (Campàs, 2019).

Esto permite reflexionar sobre la importancia de las estrategias dentro de un espacio de exhibición de arte y cultura, donde se permite al espectador no solo visualizar o contemplar aquello que se presenta frente a él, sino comprender, aprender y reflexionar, con el propósito de cumplir con el objetivo de un museo, galería o centro cultural: motivar la resignificación de la historia y del patrimonio material e inmaterial de un pueblo.

Algunos de estos ejemplos se pueden ver en grandes instituciones como el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMa), donde, además de usar recursos digitales para la programación de visitas, se ofrecen también programas específicos como la mediación que realizan con adultos mayores que padecen Alzheimer y otros grupos con diferentes discapacidades (MoMa, 2019). Así también, es el caso del Museo Metropolitano de Arte (MET), en el que se realizan diferentes programas para familias, así como para estudiantes, mismos que se complementan con herramientas o recursos didácticos que pueden ser utilizados por docentes para la enseñanza (The Metropolitan Museum of Art, 2020), esto por mencionar dos de los más famosos espacios conocidos mundialmente. Pero también, es importante destacar eventos que recorren diferentes países, como las bienales de arte, en donde la relación que se debe generar con el público es de vital importancia.

Dentro de este enfoque, se pueden señalar las estrategias educativas que, principalmente, usan la Bienal Mercosur (2018) y la Bienal Saopaulo (2019), principales eventos de esta naturaleza en latinoamérica, donde se entrelazan estrategias educativas que motivan a la formación de docentes y la educación de públicos. Estas son el elemento principal para generar diálogos críticos respecto a lo que el artista manifiesta con su obra, pero también, para crear una experiencia sensible y poder desarrollar, en el ser humano, un valor simbólico sobre lo que le rodea.

Tabla 1. Casos de aplicación de estrategias de educación no formal a través de las artes en Ecuador

Institución-proyecto
Arteducarte
Espacio Fundación Telefónica
Museo Nacional de Ecuador (MuNa)
Museo Casa del Alabado
Fundación Museos de la Ciudad de Quito
Bienal de Cuenca
Casa Museo Remigio Crespo Toral

Fuente: elaboración propia

En la Tabla 1 se muestran algunos de los lugares y proyectos del Ecuador, donde se pueden apreciar proyectos de educación no formal que se ejecutan de manera significativa. Por otro lado, son diversas las realidades que se pueden encontrar en el país: como evento principal, se debe citar a la Bienal de Cuenca (2018) que, desde su creación, ha evolucionado hasta ser capaz de implementar también, desde hace algunos años, diferentes estrategias de educación no formal, para crear diálogos necesarios con el público. Además, se debe resaltar la existencia de grandes museos como el Museo Nacional (MuNa), Museo Casa del Alabado, Centro de Arte Contemporáneo o Espacio de la Fundación Telefónica, además de diferentes plataformas culturales y educativas como Arteducarte, donde se trabaja con metodologías lúdicas de educación no formal, con el fin de abordar, desde otros puntos de vista, el diverso contenido artístico que se puede presentar a las masas.

Cada estrategia que aparece en un espacio cultural o evento siempre estará ligada a lo educativo, lo que provoca la necesidad de indagar sobre cómo se educa artísticamente, a fin de encontrar indicios sobre las maneras en las que pueden encaminarse las estrategias de mediación artística.

Metodología

Para la evaluación de las prácticas educativas culturales y artísticas en la ciudad de Loja (Ecuador) y su impacto en el aprendizaje interdisciplinar, se utilizaron principalmente, dos tipos de instrumentos investigativos, la encuesta estructurada y la entrevista abierta, que han actuado en dos momentos claves: en el primer momento, para tomar una muestra de colegios que ofertasen los niveles de Educación General Básica (EGB) superior y conocer la metodología que sus docentes aplican en el aula, su formación académica y su percepción en cuanto a los perfiles artísticos de los estudiantes; en el segundo momento se aplicaron entrevistas a diversos gestores que administran espacios culturales, para conocer su trabajo institucional y el involucramiento de la investigación, la academia y la didáctica, dentro de museos, galerías o centros culturales.

Encuestas a docentes de Educación Cultural y Artística

Se diseñaron encuestas estructuradas dirigidas a docentes que laboran en el área de Educación Cultural y Artística (ECA), para ello se consideró el número de colegios y escuelas de educación

regular que cuentan con el nivel de EGB superior, según los datos actualizados del Ministerio de Educación de Ecuador (2018), se trataba de un total de cuarenta y seis instituciones educativas, de las que se excluyeron aquellos establecimientos dedicados a educar a personas con capacidades especiales, ya que en ese caso, las metodologías de mediación para espacios de intercambio cultural, deben especializarse dependiendo del tipo de discapacidad que presente el público. Cabe recalcar que dentro del proceso de investigación se ejecutaron diversos trámites para obtener el consentimiento del Distrito de Educación de la Ciudad de Loja 11D01 y de los rectores, rectoras y directores de cada institución. Se presentaron inconvenientes en algunas, se manifestó que se trataba de información que no podía ser brindada para el proyecto. Esto dio como resultado una población total de cuarenta docentes encuestados que pertenecen tanto a instituciones públicas, como privadas y fiscomisionales.

Entrevistas a encargados de galerías, salas, museos y espacios culturales de la Ciudad de Loja

Las entrevistas realizadas fueron aplicadas de forma abierta y para plantearlas se tomó en cuenta el tipo de espacio cultural. Sin embargo, se estructuró un guion que sirvió como referencia para establecer las inquietudes y los datos informativos que se deseaba recabar en cada uno de los espacios: un total de siete museos, tres galerías y dos centros culturales.

Fundamentos para una línea de acción

Las diferentes temáticas que se abordaron en los espacios culturales de la ciudad de Loja se refieren a: música, arqueología, historia, cine, problemas sociales, patrimonio, emociones, ciencia, religión, geografía y tradiciones. Cada una de estas se puede ver reflejada en exposiciones de artes visuales, como en museos de tipo cronológico y temáticos. Es así que se considera que cada una de estas áreas puede ser mediada a través de didácticas artísticas, no con la intención de seguir una estructura académica, como la de un maestro en el aula de clase, sino con el propósito de plantear actividades que, a partir del juego y la curiosidad, impresionen al visitante.

Por esta razón, el camino principal para el desarrollo de una estrategia educativa no formal es, tal y como Huerta (2010) lo plantea, educar a través de las artes y no en artes, ya que no todos los visitantes de un sitio pueden tener habilidades artísticas, sino que el mediador podrá motivar el desarrollo de las mismas por medio de lo lúdico.

Un método bastante relevante son las estrategias del pensamiento visual (*visual thinking strategies* —VTS—) que se han usado para muchos proyectos educativos con la finalidad de promover una pedagogía crítica. Su principal acción está en plantear tres preguntas después de observar una obra: “¿Qué está pasando en esta imagen? o “¿Qué está pasando aquí?”, “¿Qué miras que te hace decir/pensar eso?”, “¿qué más se puede ver?” (Tishman, MacGillivray y Palmer, 1999).

Esta estrategia se complementa con la teoría de la experiencia de aprendizaje mediado (EAM) de Feuerstein, cuya finalidad es poder generar, en el público, una participación activa, para lograr la construcción de nuevos aprendizajes a través de algunos de sus doce criterios, los que se pueden visualizar en la Figura 1.

Figura 1. Criterios de mediación según Feuerstein

Fuente: elaboración propia

Entre todos estos criterios de mediación se han considerado los que se explican a continuación, ya que son los más importantes y pueden ser usados tanto por guías-mediadores, como por docentes que deseen incluirlos como estrategias de interacción en espacios culturales.

- Intencionalidad y reciprocidad: la primera hace referencia a estar consciente de un propósito claro al mediar con los estudiantes, mientras que la segunda consiste en hacer que los estudiantes se sientan involucrados con el proceso de mediación, para crear una curiosidad y motivación que generen una respuesta participativa en la que se refleje el esfuerzo, del participante, por resolver la actividad o tarea que se le proponga.
- Trascendencia: se busca que el mediador impulse el pensamiento del estudiante mucho más allá de una respuesta inmediata, esto con la finalidad de buscar conocimientos nuevos.
- Significado: consiste en presentar las actividades de mediación de forma interesante o atractiva, con el objetivo de que se pueda involucrar emocionalmente al estudiante para adentrarlo en las planificaciones, de esta forma podrá relacionar la información nueva que presencia con los contenidos que, posiblemente, ya conozca (Escobar, 2011).

El término *transpedagogía*, usado por Helguera (2011) para hablar de las didácticas de la Bial MERCOSUR, se puede relacionar con la idea del aprendizaje multidisciplinar, sobre todo, debido a la necesidad de plantear un modelo de mediación en el que se use al arte como herramienta para comprender el mundo. Esto debe complementarse con procesos, para que los mediadores trabajen en la generación de procedimientos constantes que no permanezcan estáticos, como un guion museográfico que nunca cambia, sino que permitan meditar constantemente en las relaciones que existen y con la visión de generar diálogos críticos.

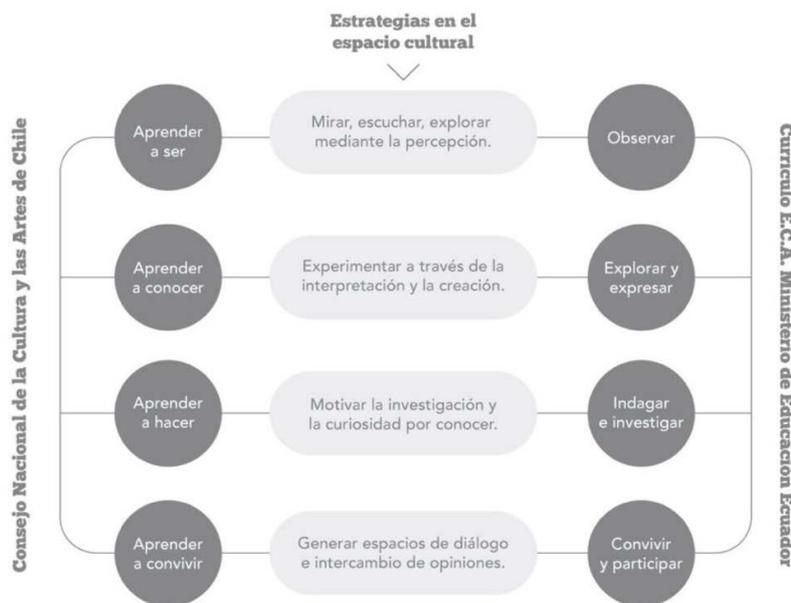
Este método se basa en estrategias que se usan en escuelas Reggio Emilia, con la finalidad de documentar las prácticas grupales e individuales. Las mismas se ejecutan para evaluar la acción educativa, a través de registros con fotografía o video. Esta práctica se ha dividido en cuatro partes: observar, registrar, interpretar y compartir los procesos y productos propios del aprendizaje (Project Zero, 2001).

Uno de los currículos en artes más importantes al que fue necesario referenciar en la investigación es el del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile (2016). Este considera cuatro pilares fundamentales para una educación integradora de las artes: aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir. Estos parámetros tienen una relación paralela

con los ejes que el currículo de ECA del Ecuador porque procura desarrollar destrezas que se dividen en: observar, explorar y expresar; indagar e investigar; y convivir y participar.

Se ofrece esta relación con la finalidad de comprender y analizar los puntos de vista paralelos entre un modelo educativo y otro, para, de esta forma, definir estrategias que se puedan aplicar en un espacio cultural (ver Figura 2), para aportar al desarrollo del estudiante y que, de esta manera, el docente conozca que puede trabajar las destrezas del aula de clase en un espacio de educación no formal y con ello complementar los procesos de construcción de conocimientos.

Figura 2. Esquema de relación entre los pilares y ejes de trabajo para la Educación Artística de Chile y Ecuador, y la definición de estrategias de trabajo en espacios culturales

Fuente: elaboración propia

Dada esta relación, se puede definir cuatro acciones que se deben tomar en cuenta para implementar actividades educativas no formales mediadas en espacios culturales:

- Mirar, escuchar y explorar mediante la percepción
- Experimentar a través de la interpretación y la creación
- Motivar la investigación y la curiosidad por conocer
- Generar espacios de diálogo e intercambio de opiniones

Estas estrategias se intercalan con los fundamentos anteriormente descritos, pero, además, a partir de estas definiciones, se determinarán la forma de aproximarse a los bloques temáticos en los que se divide la asignatura. Debido al grupo de estudiantes sobre el que esta investigación se enfoca, es pertinente tomar en cuenta los contenidos que se estudian, para, de esta manera, buscar la forma más conveniente de abordarlos en los espacios culturales y garantizar que los procesos de transpedagogía puedan ocurrir.

Para el currículo de ECA se cuenta con tres bloques temáticos: “El yo: la identidad”, “El encuentro con otros: la alteridad” y “El entorno: espacio tiempo y objetos”.

Cada uno de estos boques que se propone para cada tema de las unidades de estudio y sirven como una base para las actividades que se podrían plantear en los museos o galerías. Por ejemplo, a través del estudio del monólogo, se pueden crear actividades en las se planteen

temas, bajo los conceptos de una exposición para que el estudiante exprese sus ideas personales. Asimismo, durante el estudio de la artesanía, se podrían visitar algún museo en de arqueología, para interactuar con diferentes piezas históricas y relacionar las prácticas ancestrales con las de actualidad. También, las canciones y danzas tradicionales pueden ser un motivo para que se realicen visitas a eventos culturales, donde se pueda apreciar estas actividades y luego discutir u opinar sobre lo que se observó. Asimismo, proyectar producciones audiovisuales puede estimular al estudiante a realizar experimentos con sus propias herramientas para, a través de la fotografía y el video, canalizar una diversidad de temáticas que pueden ser aprendidas con la investigación de por medio.

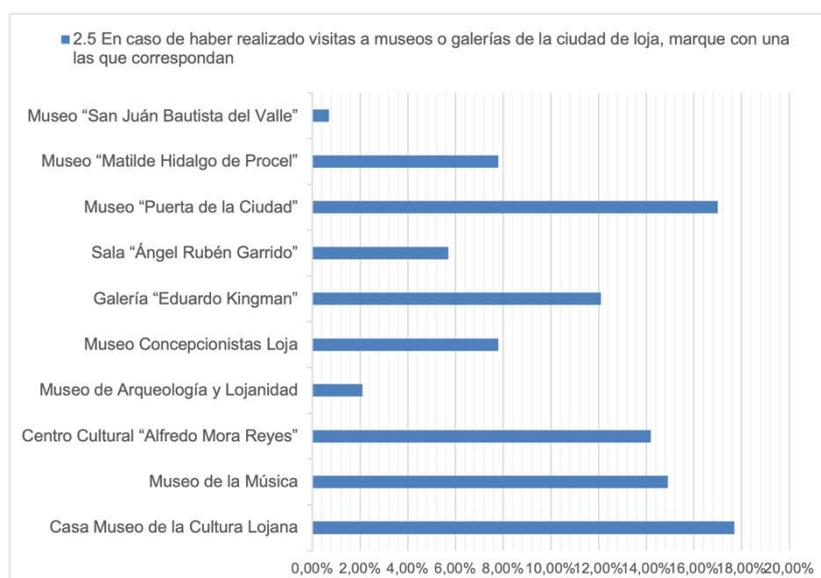
Resultados: análisis de datos relevantes

La información recabada permitió determinar que el universo encuestado estaba constituido por un 57 % de instituciones públicas, 28 % particulares y 15 % fiscomisionales; además, el 55 % de docentes que dictan la materia ECA manifestaron ser artistas autodidactas o aficionados, mientras que un 45 % dijo ser profesional con un título de tercer nivel, en alguna especialidad relacionada con las artes (Vélez y Baretta, 2021).

Esto significa que dentro de los establecimientos educativos de la ciudad de Loja encontramos una realidad dividida, en la que los estudiantes reciben sus asignaturas de arte de la tutela de profesionales que pueden o no estar titulados en esta especialidad.

Respecto a las estrategias didácticas aplicadas en el aula de clase, estas varían, pues el currículo establece una enseñanza de las artes, mas no de especialidades artísticas. El 23 % de los docente mencionó que dentro del aula de clase aplican el método de lectura comprensiva sobre temas artísticos, así como la realización de talleres de arte, el 23 % dijo que organiza salidas de campo a museos o galerías de la ciudad (ver Figura 3), el 18 % afirmó que trabaja con dinámicas grupales, mientras que del 8 % al 6 % mencionó que realiza actividades como foros de apreciación artística y otras actividades como talleres de canto, baile y teatro (Vélez y Baretta, 2021).

Figura 3. Espacios culturales más frecuentados por grupos estudiantiles en la ciudad de Loja

Fuente: elaboración propia

Sin embargo, en lo que respecta a los aprendizajes deseados para todo el periodo académico, muchos mencionaron que no se llegó a completar la planificación en su totalidad, debido a la baja carga horaria de la asignatura (dos horas semanales), por lo que se considera necesaria una estrategia que complemente las destrezas que el currículo pretende que el estudiante logre desarrollar.

Producto del análisis de las entrevistas realizadas, se pudo determinar la no existencia de proyectos educativos en los espacios que corresponden a la presente investigación, como son los museos o salas de exposición. También se notó la falta de talento humano en las instituciones, estas no cuentan con una estructura organizacional adecuada para que estos proyectos siquiera puedan generarse y dar sus primeros pasos. A esto se puede sumar la falta de recursos económicos o de gestión, tanto en el sector público como el privado, para gestar diferentes iniciativas formativas, preferentemente gratuitas, en estos espacios culturales y que, a su vez, esto permita educar públicos para el consumo de arte.

Pese a esto, se debe destacar que, en muchos de los colegios encuestados se permite a los docentes realizar salidas de campo a eventos o espacios culturales, sitios a los que son invitados, directamente, por la institución que organiza el evento o la exposición, en otros casos, se trata de salidas planificadas dentro de una unidad, como parte de una clase práctica.

Tal y como se aprecia en la Figura 3, la Casa Museo de la Cultura Lojana es uno de los sitios más frecuentados por estudiantes. Se tomó a este sitio como referencia para diseñar una propuesta modelo, con la finalidad de establecer una guía de mediaciones educativas que puedan entrelazarse con el currículo actual, para que sus bloques temáticos y las destrezas que se desea alcanzar sean desarrolladas por los estudiantes. Dicha propuesta está disponible en el siguiente [enlace](#).

Conclusiones

Se revisaron algunos modelos pedagógicos y de didáctica artística aplicados alrededor del mundo, así como aquellos que se implementan dentro del país, de esta manera, se determinó que el arte se puede desarrollar con un modelo de enseñanza no solo dentro del aula de clases, sino también fuera de ella, en espacios de educación no formal, dedicados a fomentar el gusto por la cultura y a promover una diversidad de experiencias estéticas.

Se determinó que una de las claves principales para poder trabajar con público infanto-juvenil es la relación que se puede establecer con el currículo oficial de ECA que propone el Ministerio de Educación de Ecuador (Mineduc). Se vieron ejemplos muy claros en el caso de la xiii Bienal de Cuenca, así como en los recientes proyectos que planifica el Museo Casa del Alabado. Además, es importante tomar en cuenta que el Mineduc pretende con ECA es fomentar aprendizajes a través de proyectos que deben buscar estrategias que apoyen su desarrollo en el aula de clase y que bien pueden ser reforzadas con programas de mediación educativa.

Finalmente, luego del estudio de campo y la revisión del contexto artístico cultural de la ciudad de Loja, se encontró que las estrategias para implementar proyectos de mediación educativa no existen en su totalidad. Se hizo también un análisis de la realidad en las aulas de clase, donde se necesita implementar estrategias para motivar una alfabetización visual, cultural y crítica. Dado esto, nos encontramos con un panorama en el que es necesario marcar un camino que se transite desde la guianza turística tradicional, hacia una mediación con los públicos que no solo faciliten la comprensión del patrimonio y la cultura, sino que empiece a establecer un aporte significativo para la formación de personas todas las edades.

Referencias bibliográficas

- Bienal de Cuenca. (2018). *XIV Bienal. Estructuras Vivientes*. <http://www.bienaldecuenca.org/menu/detalle/data/aWQ9Mzgz>
- Bienal do Mercosur. (2018). *Proyectos*. Bienal do Mercosur. <http://www.fundacaobienal.art.br/copia-projetos>
- Campàs, J. (2019). *Academicismo y pintura académica*. Universitat Oberta de Catalunya. http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/233/5/Historia%20del%20Arte%20II_Módulo%201_Academicismo%20y%20pintura%20académica.pdf
- Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2016). *CUADERNO 1 El Aporte De Las Artes Y La Cultura A Una Educación De Calidad: Caja De Herramientas De Educación Artística*. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
- Desvallées, A. y Mairesse, F. (2010). Mediación. En *Conceptos claves de museología* (46-48). Consejo Internacional de Museos ICOM.
- Escobar, N. (2011). La Mediación del Aprendizaje en la Escuela. *Acción Pedagógica* (20), 58-73.
- Fundação Bienal de São Paulo. (2019). *Publicações*. Bienal de São Paulo. <http://www.bienal.org.br/publicacoes>
- Helguera, P. (2011). Transpedagogía. *Pedagogía en el campo expandido*. 154-159. Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul.
- Huerta, R. (2010). *Maestros y museos. Educar desde la invisibilidad*. Universitat de València.
- Ministerio de Educación Ecuador (2018). AMIE, *Estadísticas educativas a partir de 2009-2010*. <https://educacion.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=12645>
- MoMa. (2019). *Accessibility*. MoMa. <https://www.moma.org/visit/accessibility/>
- Murray, F.; Hufnagel, P.; Gruber, H. y Vonèche, J. (1979). *The Essential Piaget* (Vol. 8). Educational Researcher.
- Project Zero. (2001). *Making learning visible. Children as individual and group learners*. Reggio Children.
- Rubiales, R. (2019). Más allá de tus ojos, una posibilidad para la metacognición, el diseño museográfico y el trabajo colaborativo. *ICOM*. http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/ceca/Publications/Recherche/5_II_PRIX_CDT_RUBIALES_2019.pdf
- The Metropolitan Museum of Art. (2020). *The MET*. <https://www.metmuseum.org>
- Tishman, S.; MacGillivray, D. y Palmer, P. (1999). *Investigating the educational impact and potential of the Museum of Modern Art's visual thinking curriculum*. Harvard Project Zero.
- Vélez, E. y Baretta, A. (2021). *El arte en la educación general básica superior, en la ciudad de Loja - Ecuador. Una revisión de los espacios didácticos reactivados por los aprendizajes a través de las artes visuales*. [Tesis de Maestría] Universidad de Cuenca, Ecuador.

 Volver al índice

