

La Educación por el Arte como estrategia didáctica para desarrollar las Habilidades Lingüísticas

For art education as diactica strategy to develop language skills

Fabián Urbano Mejía *

El estudiante que aprende jugando nunca se le olvida
Anónimo.
Dar coherencia y dirección al juego es convertirlo en arte
Herbert Read

Resumen

El presente artículo, es el resultado de una investigación sobre La Educación por el Arte y las Habilidades Lingüísticas o Competencias Comunicativas Básicas que son leer, escuchar, hablar y escribir contempladas en la General de Educación 115 de 1994. Mediante esta investigación se logró comprobar la efectividad de la estrategia didáctica de la Educación por el Arte y el desarrollo de las Habilidades Lingüísticas. La problemática que se abordó fue la didáctica de la Educación tradicional, la didáctica de la Lengua Castellana, las dificultades en el desarrollo de las Habilidades Lingüísticas de los niños de tercero, cuarto y quinto de la Institución Educativa El Paraíso de la sede educativa Pando Roble del Municipio de Algeciras. La pregunta de investigación fue: ¿Cómo desarrollar a través de la educación por el arte (Lúdica Dramática) las Habilidades Lingüísticas de los niños de Tercero a quinto de Pando Roble del Municipio de Algeciras durante el año 2014?

Summary

This article is the result of an investigation by the Education and Language Arts Basic Skills and Communicative Competence are reading, listening, speaking and writing covered by Law 115 of 1994. Through this research it was possible to test the effectiveness of the teaching strategy of Education through Art and Language Skills development. The problem addressed was the teaching of traditional education, the teaching of the Spanish language, difficulties in the development of the Linguistic Skills of the children in the third, fourth and fifth of School Paradise Pando based educational Oak the municipality of Algeciras. The research question was: How do you develop through art education (Playful Dramatic) Linguistic Skills Children Third to fifth Pando Oak Township Algeciras in 2014?

Palabras claves

Lengua Castellana, Habilidades Lingüísticas, Educación por el Arte, Estrategia Didáctica y Teatro.

Introducción

Este proyecto surgió por: un interés personal; para articular el arte y la educación, facilitar el aprendizaje de los estudiantes; de mejorar los resultados de los educandos y

* Magíster en Educación Universidad Sulcolombiana

1 La Educación por el Arte es una estrategia didáctica que consiste en enseñar un tema por medio del arte, en el año de 1942 Herbert Read plasmó los postulados en su libro La Educación por el Arte.

2 Magíster en Educación con énfasis en currículo 2014, licenciado en educación básica con énfasis en humanidades y lengua castellana 2007, participó en varios grupos de teatro universitario y actualmente es docente en el Municipio de Algeciras - Huila. yurupari22@yahoo.com Neiva - Octubre 2014

3 Herbert Read. Fue un pensador, poeta, novelista y crítico de arte inglés. En el año de 1942 escribió el ensayo: "La educación por el arte". En sus textos cita a Platón que dice: "El arte debe ser la base de la educación". En el año de 1966 gana el Premio Erasmus, dos años antes de su muerte. Además publicó los siguientes libros: Breve Historia de la Pintura; Al diablo con la cultura; La Niña Verde y El Significado del Arte.

mejorar mis prácticas educativas por medio de la lúdica, como dijo Herbert Read “Dar dirección y coherencia al juego es convertirlo en arte”.

El Proyecto

El objetivo general consistió en aplicar la Educación por el Arte para el desarrollo de las Habilidades lingüísticas de la Lengua Castellana. Los objetivos específicos fueron: desarrollar las habilidades lingüísticas de los estudiantes por medio de la Educación por el Arte: empleando la lúdica dramática, verificar el impacto que tiene la estrategia didáctica de la Educación por el Arte en el desarrollo de las Habilidades Lingüísticas y diseñar una propuesta didáctica en el área de Lengua Castellana para el desarrollo de las habilidades lingüísticas o competencias comunicativas básicas a través de la Educación por el Arte y que contribuya a fortalecer los procesos de aprendizaje – enseñanza.

En cuanto a los antecedentes y justificación se registraron nueve trabajos de investigación a nivel de doctorado, maestría y pregrado. Arte- Educación y Educación Ambiental. Una reflexión sobre la colaboración, teórica y metodológica de Arte – Educación para la Educación Ambiental. Realizado por Ana Cristina Chagas Dos Anjos; Actuación teatral y adquisición de segunda lengua de Elisa Luchi – Riester; La enseñanza de la dramatización y el teatro. Propuesta didáctica para la enseñanza secundaria de Vicente Cutillas Sánchez; La dramatización y la enseñanza del español como segunda lengua de Catalina Arroyo Amaya; Sensibilización medioambiental a través de la educación artística de Catalina RigoVanrell; La educación artística: un estado del arte para nuevos horizontes curriculares en la Institución Educativa Mundo Nuevo de la ciudad de Pereira de Ana Cristina García Gallego y Carolina García Quiroz; la incorporación del diseño gráfico como herramienta estratégica de gestión cultural en el Municipio de Madrid permite asegurar la difusión regional y la unidad de las iniciativas culturales teniendo como base principal los intereses de los jóvenes madrileños de Guillermo Bohórquez Piñeros; los dibujos animados como propuesta didáctica para la enseñanza de las Ciencias Sociales de Yenny Patricia Alarcón Perdomo y La Educación por el arte, una estrategia metodológica que contribuye a la proyección personal y social de los estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa El Rosario del Municipio de Tesalia de Carolina López Cerón y Sergio Andrés Castrellón.

Marco Teórico

Para la elaboración del marco teórico los autores fueron: Herbert Read con la Educación por el Arte o el Arte en la Educación; el profesor Justo Morales y su esposa María Teresa Cortes con El Paradigma de interacción verbal comunicativa y el docente Carlos Lomas con el enfoque comunicativo para el desarrollo de las Habilidades Lingüísticas.

Metodología

Es una investigación cualitativa, investigación en el aula y más concretamente en el análisis de un estudio de caso. El universo fue la comunidad educativa rural de la Sede Educativa Pando Roble perteneciente a la Institución Educativa El Paraíso, la población fueron los quince estudiantes de la sede educativa Pando Roble y la muestra poblacional los ocho estudiantes de tercero, cuarto y quinto. Las técnicas y los instrumentos para la recolección de la información fueron: los diarios y fichas de campo, rejilla de observaciones y la entrevista.

Exactamente, se trabajó en las Sede Educativa Pando Roble de la Institución Educativa El Paraíso del Municipio de Algeciras, inicialmente se hizo una observación participante in situ. La población fueron los quince estudiantes de Pando Roble y la muestra poblacional los ocho estudiantes de los grados tercero, cuarto y quinto, cuyas edades oscilan

entre ocho a once años, todos de estrato uno. Luego se aplicó ocho talleres encaminados al desarrollo de las Habilidades Lingüísticas o Competencias Comunicativas Básicas que son leer, escribir, escuchar y hablar. Después se diseñó la propuesta basada en los talleres, los temas fueron del área de Lengua Castellana para los grados terceros, cuartos y quintos. La estrategia didáctica utilizada fue la Educación por el Arte (Lúdica Dramática) A la medida que se aplicaban los talleres se llevaban los diarios de campo y fichas de campo, inmediatamente se aplicó la entrevista, posteriormente se elaboró la rejilla de observación. Finalmente se diseñó el análisis de resultados para darle confiabilidad y validez a la investigación.

Esta propuesta permite al estudiante: adquirir herramientas mediante el juego de forma significativa, ampliar su vocabulario, valorar y recopilar la tradición oral, la producción de obras literarias a partir de su contexto, la adaptación de textos narrativos a textos dramáticos, dramatizar, dibujar, desarrollar los valores, mejorar la expresión oral y escrita, la observación, el análisis e interpretación. Además el desarrollo de las siguientes competencias del área: literaria, semántica, sintáctica, pragmática y enciclopédica. También el desarrollo de los siguientes Estándares. Producción textual, comprensión e interpretación textual, literatura, Medios de Comunicación y otros sistemas simbólicos y Ética de la comunicación. Es una propuesta que va dirigida a combatir la educación tradicional, el desinterés, el bajo rendimiento académico de los estudiantes y la indisciplina.

Como principal estrategia metodológica se realizaron ocho talleres de juego dramático, encaminados al desarrollo de las Habilidades Lingüísticas. Los talleres estuvieron integrados con los temas planificados del área de Lengua Castellana: El mito, la leyenda, la narración, los sinónimos, los antónimos, los textos icónicos, los textos informativos: El afiche y el teatro.

Análisis de resultados

Lo novedoso, como se propone en la Educación por el Arte, es enseñar un tema a través del arte, en los talleres se evidenció en la Narración Oral escénica, las dramatizaciones y las dinámicas. Es de anotar que en la didáctica de la Educación por el Arte, existen momentos que el docente utiliza el tablero, la palabra y la tiza. Al respecto Viktor Lowenfeld afirma: "El Arte es una herramienta educativa que puede cultivar la sensibilidad del hombre, fomentar la cooperación, reducir el egoísmo y, por encima de todo, desarrollar una capacidad general de funcionamiento creativo" 4

Es importante resaltar, como se evidencia en las entrevistas, en la primera pregunta el interés por parte de los niños de tener clases diferentes a las tradicionales, como se proponen en la Educación por el Arte "La clase de esta manera me gustó mucho porque fue diferente" dijo Esneider Velandia y "Divertida me llamó mucho la atención las otras narraciones" manifestó Jefferson Velandia. En la segunda pregunta se evidencia que este tema es aplicable para un futuro "Sí porque conocemos de nuestro lugar" dijo Jefferson Velandia.

Todos están de acuerdo que las habilidades lingüísticas que más desarrollaron fueron la escucha y el habla, al respecto Justo Morales y María Teresa Cortes, dicen: "Un niño normal adquiere conocimientos de oraciones, no solamente gramaticales sino apropiadas. Él o ella adquieren competencia con respecto a cuándo hablar y cuando callar, y con respecto a qué decir, a quién, cuándo, dónde y de qué manera. Se deduce que los niños adquieren la competencia Gramatical y comunicativa, en sus principios fundamentales, antes de llegar al preescolar y la escuela primaria. Esto es lo más sencillo de

entender si se tiene en cuenta que el niño entra en un proceso de interacción social con sus semejantes desde el mismo día en que nace”.⁵

Es importante que el estudiante en su proceso creativo se apropie del lugar donde vive, al respecto Justo Morales y María Teresa Cortés dicen: “Podríamos preguntarnos, entonces, ¿en qué consiste un proceso de enseñanza de la lengua materna para que sea considerado de buena calidad? En primer lugar, contestamos diciendo que debería desarrollar al máximo la competencia comunicativa social, de cualquier grupo humano que consiste en la producción y comprensión de discursos comunicativos en lengua materna, en los procesos de interacción verbal. Consideramos esta capacidad de comunicación como una propiedad inherente a la condición humana”

Luego de sistematizar la información se puede concluir que el tema de los mitos y las leyendas se puede transversalizar en los demás contenidos curriculares y materias, como se evidenció en este proyecto de investigación y el ejemplo de las hermanas Olga y Leticia Cossetini que las actividades artísticas atravesaban todos los contenidos curriculares. Al respecto Herbert Read: “La Educación debe buscar como fin último no la generación de conocimientos sino de sabiduría, no la producción de mayor cantidad de obras de arte sino mejores personas y mejores sociedades. La Educación debe ser ante todo integradora, mutualista, generadora de compensaciones y equilibrios, una forma incesante propiciadora de felicidad”.

La competencia comunicativa se refiere a la habilidad para actuar, para comunicarse, no es suficiente conocer la lengua, el sistema lingüístico es necesario igualmente saber cómo servirse de ella a función del contexto social.” De esta manera, la validez y confiabilidad del proceso se evidencio en los instrumentos, al respecto, agrega Carlos Lomas “El enfoque comunicativo funcional no pone el acento como tradicionalmente se ha hecho en el conocimiento formal de la lengua, gramatical y morfosintático, sino por el contrario la lengua es sobre todo una acción humana en el de contribuir a mejorar el desarrollo de las destrezas comunicativas de los estudiantes: leer comprensivamente escuchar, hablar y escribir. Entender el aula como un escenario comunicativo en donde se hacen cosas con las palabras”.

Propuesta didáctica

“Una aventura por la tradición oral de los estudiantes de primaria de los grados tercero, cuarto y quinto, subidos en el tren de la Educación por el Arte”.

Esta propuesta didáctica está enmarcada dentro del modelo de integración curricular por proyectos que busca desarrollar una serie de temáticas del área de Lengua Castellana (El mito, la leyenda, el teatro (Dramaturgia y actuación), la expresión oral, la narración oral escénica, los sinónimos, los antónimos, textos informativos y los textos iconográficos, para los estudiantes de primaria de los grados tercero, cuarto y quinto.

Conclusiones

Al finalizar el análisis de los datos recogidos de las niñas y niños de la Sede Educativa Pando Roble de la Institución Educativa El Paraíso de la zona rural del Municipio de Algeciras – Huila cuya finalidad fue aplicar la estrategia didáctica de la Educación por el

⁴ Lowenfeld Viktor. Desarrollo de la capacidad creadora. Buenos Aires. Editorial Kapelusz. 1992

⁵ Morales Álvarez Justo y Cortes María Teresa. Discurso y desarrollo de la competencia comunicativa en la Educación Básica. Universidad Surcolombiana. Neiva. 1997 Página 128

⁶ Morales Álvarez Justo y Cortes María Teresa. Discurso y desarrollo de la competencia comunicativa en la Educación Básica. Universidad S urcolombiana. Neiva. 1997. Página 14

⁷ Read Herbert. La Educación por el Arte. Editorial Paidós. Barcelona. 1982

⁸ Lomas, Carlos. El Enfoque Comunicativo de la enseñanza de la lengua. Girón. Editorial Educador. 2000

⁹ Entrevista a Carlos Lomas en You Tu be.

Arte para desarrollar las habilidades lingüísticas de los estudiantes de tercero, cuarto y quinto, y en cumplimiento de los objetivos planteados y la pregunta formulada, se puede afirmar que La Educación por el Arte permite desarrollar las habilidades lingüísticas o competencias comunicativas básicas y que el arte es una herramienta efectiva en el aula de clase y en cualquier contexto de la vida cotidiana. Lo anterior se evidenció en los hallazgos que arrojaron los diarios de campo, las fichas de campo y las entrevistas: el interés del niño por jugar, de esta manera se elevó el nivel de atención y concentración y fue un pretexto para el desarrollo de las Habilidades Lingüísticas.

La Educación por el Arte está ahí, en cada contexto, en cualquier lugar, en la cotidianidad, según los expertos cualquier persona puede utilizar los medios expresivos del arte a favor de la Educación.

La didáctica de la Lengua Castellana se apoya principalmente en el desarrollo de las Habilidades Lingüísticas, por ello es fundamental generar ambientes de aprendizaje significativo que permitan al estudiante mejorar su competencia lingüística y se apropie de conceptos fundamentales. Así mismo, dentro del desarrollo de la propuesta se apoya en las competencias y estándares.

El trabajo por proyecto, llevado a cabo en el aula de clase, se hace con el propósito de que el estudiante sea el protagonista de la investigación, que experimente y sobre todo que aprenda a pensar. Además en la propuesta planteada se tiene en cuenta el contexto y el juego para atraer la atención del niño. La consolidación de la obra de teatro fue una excusa para el desarrollo de las habilidades lingüísticas, comprobar la efectividad de la Educación por el Arte y trabajar por proyecto, para ver el resultado de un producto final, para este caso fueron las obras.

Referencias Bibliográficas

- Ley General de Educación 115 de 1994 Ministerio Nacional de Colombia. Bogotá 1991
- Mejía Jiménez Marco Raúl y otros. Revista Paca número cinco. CICE. Universidad Surcolombiana. Neiva. 2013
- Read, Herbert. Educación por el Arte. Barcelona. Ediciones Paidós Ibérica. 1982
- Lowenfeld Viktor. Desarrollo de la capacidad creadora. Buenos Aires. Editorial Kapelus. 1992
- Morales Álvarez Justo y Cortes María Teresa. Discurso y desarrollo de la competencia comunicativa en la Educación Básica. Universidad Surcolombiana. Neiva. 1997
- Lomas, Carlos. El Enfoque Comunicativo de la enseñanza de la lengua. Girón. Editorial Educador. 2000