

Observación de obras de arte: una propuesta metodológica para trabajar con estudiantes de Pedagogía

Por **Verónica Polanco Connell**
Magíster en Psicología con mención en Psicología Educacional
PUC

La presente propuesta ha sido trabajada desde 2017 en cursos de Psicología del Aprendizaje, con estudiantes de 3er año de la carrera de Pedagogía en Inglés UAH.

La experiencia es parte de un proceso de reflexión docente originado en la convicción de que enseñar implica aprender continuamente. Se quiso pensar en nuevas formas de trabajo con estudiantes, que incluyesen trabajo de contenidos teóricos y promoción de habilidades prácticas relevantes en futuros docentes, a saber, observación, análisis y reflexión sobre procesos de enseñanza-aprendizaje y sobre aprender a enseñar. Se consideró relevante generar experiencias que implicasen un involucramiento activo de los estudiantes en situaciones de aprendizaje (Bransford et al, 2000; Nilson, 2010; Schneider & Stern, 2010), promoviendo una actitud de aprendizaje no sólo en el contexto de los cursos, sino como una aproximación fundamental en un/a futuro/a docente.

¿Por qué trabajar con obras de arte?

En la búsqueda de estrategias, materiales y espacios distintos para enseñar se optó por diseñar e implementar acciones articuladas en torno al trabajo con obras de arte. Como propone Dewey (1934), el arte constituye un modo de experiencia humana. Además, las artes nos ayudan a aprender a observar el mundo, nos ofrecen una manera de conocer (Eisner, 2004). El trabajo con imágenes impacta en una variedad de procesos cognitivos y motivacionales asociados al aprendizaje (op cit); promueve escenarios de aprendizaje en los que se ponen en juego experiencias y conocimientos previos, propone un involucramiento activo mediante el hacer y el reflexionar, e introduce elementos novedosos y menos utilizados en situaciones formales de aprendizaje.

Construyendo la experiencia

La experiencia, iniciada durante 2017, se propuso como

objetivo:

- Promover en estudiantes de Pedagogía en Inglés habilidades prácticas y articulación teórica en cursos de Psicología del Aprendizaje, a través del trabajo con arte, mediante el diseño, implementación y registro de acciones dentro y fuera de la sala de clases.

Se plantearon además condiciones para la experiencia, que sirvieran como principios orientadores para el diseño de las acciones a implementar. Estos fueron:

- Inclusión de obras de arte de diversos orígenes y temas, como base para las acciones diseñadas e implementadas.
- Involucramiento activo de los estudiantes, mediante actividades de trabajo individual y grupal y espacios de conversación y discusión colectivos.
- Promoción de búsqueda de otros escenarios, materiales y metodologías que los estudiantes puedan aplicar en su futura práctica docente.

Implementando la experiencia

Se han ido implementando dos tipos principales de actividades:

1. Talleres en grupos pequeños que incluyen: observación, análisis y discusión sobre obras de arte, y conversación posterior sobre cómo dichos ejercicios se vinculan con contenidos y qué aprendizajes podrían proyectarse al proceso de formación docente.

Ejemplo

Taller Describir y dibujar en duplas

Propósitos de la actividad

- Observar de manera reflexiva obras de arte.
 - Reflexionar sobre procesos que ponemos en marcha ante actividades divergentes.
 - Establecer vínculos con procesos vinculados al aprendizaje.
- Invitación a*
- Involucrarse en un tipo de actividad distinta.
 - Dejar juicios de lado, no se espera perfección ni corrección.
 - Considerar todos los productos como productos del grupo, no individuales.

Parte 1: Trabajo en duplas

- Se proyectará un cuadro y un miembro de la dupla dará al otro instrucciones para que pueda dibujar la obra que estará observando.
- Dar tiempo de observación para que el que describirá: 2 min.
 - Tiempo de trabajo: 5 min.
- Intercambio de roles, nueva obra para observar.
 - Tiempo de trabajo: 5 min.

Parte 2: Discusión grupal

Preguntas para discusión grupal

- Considerando el proceso de describir ¿cómo percibimos esa experiencia?, ¿qué la favoreció?, ¿qué la dificultó?
- Considerando el proceso de dibujar ¿cómo percibimos esa experiencia?, ¿qué la favoreció?, ¿qué la dificultó?
- ¿Qué procesos (cognitivos/afectivos/físicos) ponemos en juego en una actividad de este tipo?
- ¿Podríamos considerar que aprendimos algo mediante esta actividad?
 - Tiempo de trabajo: 15 min.

2. Visitas a exposiciones que contemplan: lectura previa de textos, desarrollo de guías de trabajo basadas en la observación de obras de arte y en discusión que conecte los conceptos con la experiencia.

Ejemplo

Visita Exposición Herencia Contradictoria, Jacinta Besa – Sala Gasco Arte Contemporáneo

Propósitos de la actividad

- Reconocer tipos de conocimientos y procesos cognitivos que se ponen en marcha al observar una imagen.
 - Analizar obras de arte a partir de nociones de psicología cognitiva (formulación de categorías, procesos de memoria, entre otros).
 - Promover conexiones entre contenidos de carácter académico con otras manifestaciones, en este caso, artísticas.

Ejercicio en duplas

En duplas, seleccionar cualquiera de las obras expuestas en ambas salas y asignarse rol de participantes 1 y rol de participante 2.

Participante 1: Observa con atención la obra seleccionada y haz un bosquejo de la misma en el siguiente recuadro.

Puedes hacer un bosquejo de la obra completa o de detalles que te llamen la atención.

Participante 2: Observa con atención la obra seleccionada y luego piensa algunos momentos sobre las siguientes preguntas:

¿Qué veo en esta obra?

¿Hay algo que me llame particularmente la atención? ¿Por qué?

¿De qué materiales está hecha?

¿Qué se representa en esta obra?

¿Con qué concepto o tema (personal / social / cultural) asociaría esta obra? ¿Por qué?

Luego dupla comenta:

¿Qué tipo de conocimientos y/o habilidades tuvimos que poner en juego en cada ejercicio?

Cada ejercicio, ¿nos resultó sencillo o complejo? ¿Por qué?

¿Podríamos vincular los ejercicios con algún proceso de aprendizaje? ¿Cuál(es)?

Ejercicio colectivo

Ejercicio colectivo de observación: dividir grupo en 2. Uno observa instalación de copas (árbol genealógico) y otro aparador con objetos intervenidos.

Cada uno recibe tarjetas.

Indicaciones:

- Observar con atención objetos presentados y escribir en las tarjetas una palabra (sustantivo, adjetivo, concepto u otro) que asocien con lo observado.
- Luego un primer grupo coloca en el suelo su tarjeta, los demás van ubicando su tarjeta según si les parece es un concepto común a uno ya puesto o aparte si es nuevo.
 - Luego comentar:
 - ¿Qué tipo de palabras propusimos?
 - ¿En qué nos fijamos para proponer esas palabras?
 - ¿En base a qué las organizamos?
 - ¿Es importante que organicemos los conceptos?
¿Por qué?
 - Si consideramos que esta organización fueron categorías: ¿qué podemos comentar del proceso de construcción de categorías?

Parte final y cierre

- Opiniones sobre ejercicios.
- Opiniones sobre la obra:
 - ¿Qué les llamó la atención?
 - ¿Qué podría estar proponiendo la artista?
 - ¿Cuál podrá haber sido su proceso creativo?
- A propósito de la lectura:
 - ¿Conexiones entre ejercicios y propuestas de la lectura?
 - ¿Consideramos que aprendimos algo hoy?
 - ¿Alguna sugerencia o comentario a la profesora?

Principales resultados y aportes para la profesión y formación docente

La implementación de las acciones ha considerado formas de registro cualitativo, tanto de la docente a cargo, como de los estudiantes participantes, mediante breves reportes de actividades y guías desarrolladas por ellos. Algunos resultados obtenidos son:

– El trabajo con obras de arte genera interés, curiosidad y motivación en los estudiantes. Los talleres, que se realizan fuera de horario de clases, y visitas a exposiciones han tenido asistencia superior al 80%.

– Las obras de arte son escenario de reflexión y análisis, se aplican contenidos teóricos y se estimulan habilidades como observación, análisis, síntesis, expresión oral y participación activa en conversaciones y discusiones. Algunos reportes de estudiantes:

“Actividad estuvo muy buena y original, sirvió para analizar los códigos del otro y también cómo nosotros nos expresamos”.

“Variedad de preguntas reflexivas y respuestas se pueden relacionar fácilmente con la unidad que estamos viendo y nuestra experiencia en ELAB”.

– Durante las acciones, los estudiantes construyen reflexiones sobre procesos de aprendizaje y futura práctica docente. Algunos reportes de estudiantes:

“... muy buena y me da muchas ideas para actividades relacionadas con el aprendizaje de mis futuros alumnos y alumnas”.

“Me encanta, creo que es necesario siempre buscar cosas nuevas que ayuden al aprendizaje de los estudiantes”.

“Comprendí el propósito de la actividad y utilidad respecto a mi formación, además de motivarme a hacer actividades del

mismo tipo”.

– Se considera que acciones se vinculan a aspectos relevantes del perfil de egreso de la carrera de Pedagogía en Inglés, como promoción de reflexión y pensamiento crítico, comprensión de dinámicas sociales en situaciones de enseñanza-aprendizaje. Algunos reportes de estudiantes:

“La experiencia con obras de arte aplicadas al aprendizaje puede aportar a la enseñanza...la experiencia se ve enriquecida por el intercambio de diversos puntos de vista, lo que también ayudará a los alumnos a pensar y reflexionar en las opiniones de otros”.

“Como el camino a comprender una obra de arte supone escrutar en sus detalles para descifrar su sentido, pienso que es una buena práctica para una actitud crítica y autónoma”.

– Finalmente, se considera que el trabajo con obras de arte ofrece un amplio rango de posibilidades de innovación metodológica y de reflexión sobre la enseñanza y el aprendizaje, para los estudiantes y para los docentes universitarios. La observación de obras de arte se va mostrando como una herramienta potente para estimular procesos cognitivos, promover la curiosidad y la atención. Las visitas a exposiciones han sido también la posibilidad de conocer distintos lugares de la ciudad y conocer sobre una amplia diversidad de manifestaciones artísticas y culturales.

Hasta ahora se han visitado:

- Centro Cultural Palacio La Moneda.
- Museo Ralli.
- Sala Gasco Arte Contemporáneo.

*Agradecimientos a Alexander Crettón, estudiante de Psicología UAH y ayudante de los cursos Psicología del Aprendizaje del Niño y del Adolescente I y II, y a todos los/as estudiantes que han participado activamente de todas las actividades

propuestas en los distintos semestres, aportando con sus comentarios, preguntas y trabajo desarrollado.

Referencias bibliográficas

Dewey, J. (1934/2005). *Art as experience*. New York: Perigee.

Bransford, J.D., Brown, A.L. & Cocking, R.R. (Eds.) (2000). *How people learn. Brain, Mind, Experience and School*. Washington: National Academy Press. Disponible en línea en: <http://www.nap.edu>

Eisner, E. (2004), *El arte y la creación de la mente. El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia*. Barcelona: Paidós.

Schneider, M., & Stern, E. (2010). The cognitive perspective on learning: Ten cornerstone findings. In Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) (Ed.), *The nature of learning: Using research to inspire practice* (pp. 69-90). Paris: OECD.