

APORTES DE LA CULTURA VISUAL PARA LA ENSEÑANZA DE LAS ARTES VISUALES EN LOS ESTUDIANTES DE CUARTO DE SECUNDARIA DE UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA EN 2022

Contributions of visual culture for the teaching of visual arts in fourth year high school students of a public institution in 2022

GUILLERMO ARTURO CHÁVEZ SERMEÑO

Carrera de Educación Artística
Facultad de Arte y Diseño de la PUCP

RESUMEN

Las imágenes están comenzando a proliferar a través de los dispositivos visuales dentro de la sociedad, ya que son transmitidas diariamente en la vida cotidiana de las personas. Los jóvenes escolares no son la excepción, debido a que una gran cantidad tiene la facilidad de reproducir, producir y consumir el contenido visual que se transmite por estos medios. Sin embargo, esta interacción podría influir en la construcción de la identidad y la percepción del mundo real de los más jóvenes, porque estas representaciones visuales están acompañadas de estereotipos, ideologías, roles de género, entre otros. En consecuencia, la escuela debe prestar atención a este suceso. En ese sentido, las artes visuales podrían enfocarse en el análisis crítico de aquellas imágenes que transmiten actualmente los medios visuales con el fin de ampliar sus perspectivas hacia este suceso. Este artículo tiene como objetivo describir los aportes de la cultura visual para la enseñanza de las artes visuales y el pensamiento crítico. Dicha investigación se realizará en un salón de un colegio público, donde se analizarán los trabajos de nueve estudiantes que serán elegidos según sus habilidades técnicas con el fin de incluir diferentes interpretaciones.

PALABRAS CLAVE

Educación artística, artes visuales, cultura visual, imagen, adolescentes, estudiantes

ABSTRACT

Images are beginning to proliferate through visual devices within society, since they are transmitted daily in people's daily lives. Young school children are no exception, since a large number have the facility to reproduce, produce and consume the visual content that is transmitted through these media. However, this interaction could influence the construction of identity and the perception of the real world of the youngest, because these visual representations are accompanied by stereotypes, ideologies, gender roles, among others. Faced with this context, the school must pay attention to this current event. In this sense, the visual arts, which studies the analysis of artistic images, could focus on the critical analysis of the images currently transmitted by the visual media in order to broaden their perspective towards this event. Finally, this research aims to describe the contributions of visual culture to the development of the visual arts teaching strategy and critical thinking. Said investigation will be carried out in a hall of the public school, where they will analyze the works of nine students who will be chosen according to their technical abilities in order to include different interpretations.

KEYWORDS

Art education, visual arts, visual culture, image, teenagers, students

El propósito de este proyecto es incluir la cultura visual en la enseñanza de las artes visuales para prestar atención a las imágenes cotidianas que podrían estar influenciando el pensamiento y comportamiento de los jóvenes escolares.

Para comenzar esta investigación se analizará, a través de diferentes autores, el concepto de cultura visual para saber con cuál de ellos se trabajará. Luego, se describirán las propuestas de otros investigadores sobre las estrategias de enseñanza más referenciales de las artes visuales en las escuelas y se presentará un enfoque que integra la cultura visual en la educación artística. Por último, se explicará la metodología para el trabajo de investigación.

BUSCANDO EL CONCEPTO DE CULTURA VISUAL

El autor uruguayo Javier Dotta (2015) menciona que la cultura visual fue usada por Michael Baxandall, en 1974, con el objetivo de indicar la variedad de representaciones visuales de una cultura específica en un contexto determinado. Es decir, que este concepto solo se limitaba al estudio de las manifestaciones visuales en los espacios culturales. Desde otra perspectiva, dicho concepto también forma parte para el estudio visual de las disciplinas como la antropología, escultura, moda, publicidad, arte, entre otros (Catibiela 2017; García 2018). Por ejemplo, cada materia usa imágenes provenientes de fotografías, pinturas, dibujos y otras representaciones para analizar temas referidos a su objeto de estudio.

Sin embargo, por otra parte, autores como Acaso (2009), Duncum (2015) y Keifer (2018) mencionan que el concepto de cultura visual se refiere a la creación de significado a través de las representaciones visuales implícitas o explícitas que nos conducen a una forma de vivir y de reflexionar. Es decir que las imágenes ya no solo informan a las personas, sino que comienzan a formar parte de experiencias que podrían influir en la construcción del espacio y la personalidad (figura 1).

FIGURA 1

Cutts, S. (2016). *Gotta catch'em all* [ilustración digital]. <https://www.omule.me/home/2019/2/21/steve-cutts>

En esta investigación usaremos el último concepto de cultura visual en el que encontramos imágenes o videos relacionados a la publicidad, el cine, los videojuegos, entre otros, que han sido propuesto por algunos autores para implementarlos en un nuevo enfoque de enseñanza en las artes visuales.

LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

A lo largo de la historia han aparecido diversas perspectivas para la enseñanza de la educación artística. Los autores Raquiman y Zamorano (2017), como también Aguirre (2006), han investigado diferentes enfoques, pero solo mencionaremos tres de ellos: modelo arte en la academia, expresión y creación personal, y educación artística para la comprensión de la cultura visual. Es importante conocer los dos primeros enfoques de enseñanza, ya que son los que priman en el ámbito educativo, a diferencia de otras propuestas; incluso, porque los educandos se dedican a producir copias de dibujos y a hacer trabajos a veces sin una guía respectiva (Cobos, 2013). Por ello, se describirá cada modelo.

Modelo Arte en la academia

Este enfoque surgió influenciado por los cánones de la época griega y renacentista. Además, el maestro debía ser un experto en la técnica artística e instruir al estudiante para lograr ese objetivo (Raquimán & Zamorano, 2017). Asimismo, la admiración por dicha época se vio reflejada en el arte del Renacimiento y la Ilustración.

En la escuela podemos identificar esta estrategia de enseñanza cuando se le pide al alumno que copie una imagen o un dibujo en la pizarra (figura 2). De esta manera los alumnos que tengan la copia más fiel son los que tendrán más reconocimiento por su labor. Por otro lado, el proceso de aprendizaje se da a través de una práctica constante; en consecuencia, en el camino, algunos estudiantes que recién han iniciado sus estudios, se frustran. Aquí el docente es el experto y tiene que ser obedecido por su alumno.

La ventaja de este enfoque es que puede representar transdisciplinariamente temas visuales en diferentes cursos escolares como historia, geografía, religión, entre otros (figuras 3 y 4). Sin embargo, en ocasiones, por la dificultad no es recomendable para estudiantes más pequeños. No obstante, en la siguiente perspectiva de enseñanza educativa veremos lo contrario.

Modelo Expresión y creación personal

Este modelo se presenta a principios del siglo XX, cuando el arte se desprendió del modelo académico debido a las consecuencias del pensamiento racionalista que impactó en la pérdida de valores, empatía y honestidad causados por conflictos como las preguerras (Tejeda, 2019). Estos hechos hicieron que los artistas de la época se desligaran del enfoque academicista y propusieran nuevas corrientes artísticas que valoricen las emociones y los sentimientos e incluyeran nuevas técnicas y soportes (figuras 5 y 6).

FIGURA 5
Chavez, G. (2018). *Tapada sola* [dibujo sobre papel]

FIGURA 6
Chavez, G. (2015). *Movimiento geométrico* [collage]

En este contexto el arte comenzó a cambiar sus bases y es considerado un medio para el desarrollo de la imaginación y la creatividad, como lo describen Lowenfeld y Britain a mediados del siglo XX (Raquimán & Zamorano, 2017). Asimismo, se valora la cultura primitiva e infantil como un ideal antropológico. Por otro lado, se comienza a ponderar la enseñanza a los niños para una mejor experiencia en sus vidas. Una maestra que integró estas ideas artísticas para la educación fue María Montessori (La Hoz, 2019).

Este enfoque muestra mayor interés en la interpretación personal del estudiante sobre un tema que decide proponer y tiene más flexibilidad en el proceso de elaboración. Para ello, el alumno es guiado por el docente con preguntas, el diálogo y la reflexión (Raquimán & Zamorano, 2017).

La ventaja de este enfoque es la libertad del estudiante en expresar su interior en torno a la percepción e interpretación de su contexto. Además, desde esta perspectiva se amplía la gama de materiales a la obra artística para potenciar sus temas. Sin embargo, algunas desventajas son la evaluación, ya que depende del progreso del estudiante, por lo que si el alumno carece de disciplina no podría llegar a esmerarse lo suficiente. Incluso, probablemente, brindar demasiada libertad al estudiante afecte el mensaje que desee interpretar de su trabajo.

Modelo Educación artística para la comprensión de la cultura visual

Esta propuesta incluye a la cultura visual en el ámbito educativo. En otras palabras, se cambia el objeto de estudio de la educación artística (Aguirre, 2006) con el propósito de brindar a los estudiantes herramientas para lograr una mayor lucidez, en tanto ellos están insertos en una sociedad llena de imágenes. Asimismo, este enfoque busca integrar y comprender con más detalles el contenido visual que se manifiesta en los dispositivos visuales.

El vínculo de la educación artística y la cultura visual es importante por la amplia gama de imágenes que observa una persona al día: aproximadamente 800 productos visuales diarios que forman la identidad de las personas (La Hoz, 2019). En ese sentido, los adolescentes que están formando su identidad podrían adoptar comportamientos y pensamientos normalizados en estas representaciones visuales, como el cine, la publicidad, la televisión, entre otros.

La ventaja que tiene este enfoque es la interacción de disciplinas que forman parte de los estudiantes y puede forjar una mejor alfabetización visual y pensamiento crítico. Asimismo, la evaluación se divide en la producción y reflexión o crítica, y la contextual (Marquina, 2011). Para Aguirre (2006), el estudiante explora y construye relatos visuales sobre problemáticas sociales y culturales que le permiten realizar ideas críticas (Figura 7).

FIGURA 7
Goldstein, D. (2008). *Blancanieves* [fotografía]

Finalmente, es importante recalcar que los dos primeros enfoques han funcionado en su contexto; sin embargo, es necesario que amplíen su vínculo con otros enfoques. En ese sentido es importante que el docente acepte todos los enfoques como una herramienta para ampliar las mentalidades de los estudiantes y para evitar que se arraigue a uno solo.

METODOLOGÍA

En la metodología, que aún está en proceso, se piensa aplicar la estrategia de enseñanza de la cultura visual. Para ello se brindará un cuestionario a los estudiantes con el fin de conocer con cuáles imágenes tienen mayor interacción. De este modo, se generarán experiencias de aprendizaje para que puedan comprender sus mensajes explícitos e implícitos y puedan ser críticos en sus ideas.

REFERENCIAS

Acaso, M. (2009). *La educación artística no son manualidades. Nuevas prácticas de enseñanza de las artes y la cultura visual*. Catarata.

Aguirre, I. (2006). *Modelos formativos en educación artística*. Octaedro. <http://es.scribd.com/doc/104895688/Imanol-Aguirre-Arriaga-Modelos-formativos-en-educacion-artistica#scribd>

Catibiela, A. (2017). Cultura visual y enseñanza: algunas consideraciones para pensar la formación docente. *Octante*, 2,46-53. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/63884>

Cobos, D. (2013). La educación artística en Chile: aportes para una reflexión desde el análisis de algunas experiencias docentes, *Educarte*, 44, 1-8. <https://repositorio.uc.cl/handle/11534/21345>

Dotta, J. (2015). La visualidad como objeto: el giro pictórico y los estudios de la cultura visual. *Dixit*, 22, 38-49. <https://revistas.ucu.edu.uy/index.php/revistadixit/article/view/380>

Duncum, P. (2015). Por qué la educación artística necesita cambiar y qué podemos hacer. En Martins, R., Miranda, F. Olivera, M., Tourinho, I. y Vicci, G. (Eds.). *Educación de la cultura visual: conceptos y contextos. Tomo I* (pp. 7-20). Mastergraf. <https://nucleodeculturavisual.files.wordpress.com/2015/08/educacic3b3n-de-la-cultura-visual.pdf>

García, O. (2018). *La cultura visual y su influencia en el alumnado de educación primaria*. Trabajo de fin de grado, Universidad de Valladolid.

Keifer, K. (2018). (re)Vision Visual Culture. *Studies in Art Education*,59(2), 174-178. <https://doi.org/10.1080/00393541.2018.1440154>

La Hoz, C. (2019). *Revisión de la literatura: principales enfoques teóricos y la educación artística en el Perú*. Trabajo de investigación. Pontificia Universidad Católica del Perú. <http://hdl.handle.net/20.500.12404/16803>

Marquina, O. (2011). *Los aportes al currículo desde las artes visuales entendidas como una manifestación de la cultura visual*. Tesis de maestría. Pontificia Universidad Católica del Perú. https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmo

Ráquimán, P. y Zamorano, M. (2017). Didáctica de las Artes visuales, una aproximación desde sus enfoques de enseñanza. *Estudios Pedagógicos*, 43(1), 439-456. <https://www.scielo.cl/pdf/estped/v43n1/art25.pdf>

Tejeda, M. (2019). *Las consecuencias del Racionalismo*. https://www.academia.edu/42010735/Las_consecuencias_del_Racionalismo