

TÍTULO DE LA PONENCIA:

EL ARTE COMO ESTRATEGIA PARA COMBATIR LOS ESTIGMAS SOCIALES, PROPICIANDO UNA EDUCACIÓN EMANCIPATORIA

NOMBRE DEL COLECTIVO

“EL ARTE DE LAS OVEJAS NEGRAS”

PARTICIPANTES EN EL COLECTIVO

Sandra Rubí Calderón Díaz

sherezada86.calderon@gmail.com

Diana Jazmín González Rodríguez

djazmingr@hotmail.com

DESCRIPCIÓN DEL COLECTIVO: El colectivo surge como una posibilidad de propiciar un aprendizaje activo, interesante y verdadero en preescolar, evitando las prácticas tradicionales predominantes en nuestro siglo. Pretendemos que los niños se descubran y transformen a través del arte, sin olvidar otras áreas del desarrollo.

PALABRAS CLAVE: Arte, educación, emancipación, estigmas, transformación.

RESUMEN: En pleno siglo XXI, siglo de la tecnología y de una sociedad que crece a pasos agigantados, seguimos teniendo rezagos en la educación. Mientras en otros países se considera una educación transversal y emancipadora, en México parece que los docentes seguimos persiguiendo los objetivos de sociedades pasadas: educar cognitivamente más que sensiblemente, educar para reprimir, para reproducir ideas y estereotipos, más que para propiciar la capacidad de pensamiento y libertad al momento de tomar decisiones.

En el caso de la educación preescolar, es el nivel que brinda las bases necesarias para las relaciones interpersonales y el desarrollo de la personalidad, no solo en la asignación de una calificación ni una decisión de examen. Se pretende ofrecer los elementos básicos para ser un ciudadano íntegro y cuestionar aquellas realidades que nos obligan a adoptar como verdaderas. Además, los niños preescolares gozan de una mayor creatividad, la cual debe fomentarse y desarrollarse con apoyo del docente. Por ello, es necesario que el niño reciba dicha estimulación y conozca lo maravilloso que ofrece el mundo del arte, para participar en su propia educación.

Es claro que el niño debe de aprender ciertos contenidos que utilizará a lo largo de su vida, sin embargo, estos deben de abordarse mediante estrategias que despierten su interés, propiciando el reconocimiento en el otro y utilizándolo en el contexto en el que realmente viven, más allá de memorizar cosas vanas que terminará olvidando o que en realidad no comprenderán.

Por ello, creemos fielmente que la música y el arte plástico juegan un papel fundamental en la vida de todo ser humano que lo realiza y lo disfruta, y que se puede revolucionar a partir de ello.

CONCLUSIONES De acuerdo con nuestra experiencia, estamos convencidas de que el arte propicia el pensamiento crítico, al permitir que los niños se cuestionen sobre lo que observan y sobre lo que sucede a su alrededor. Permite el desarrollo de redes interpersonales para la construcción de saberes, haciendo énfasis en que los niños van asimilando e incluso, construyendo sus propias normas y reglas, con apoyo de las docentes, siendo conscientes de que si bien no pueden llevarse bien con todos los compañeros, sí hay formas en las que pueden relacionarse sin agredirse.

LUGAR: Estado de Michoacán. Municipios: Coahuayana y Madero en la localidad de Boca de Apiza

GRUPO POBLACIONAL: Nivel preescolar Jardín de Niños “Sylvia Schmelkes” clave 16DNM0001D

PAÍS: México

NOMBRE DE LA RED: RedTEC

INTRODUCCIÓN

La educación preescolar se caracteriza por cimentar las bases de la personalidad del futuro adulto, propiciando mayor libertad de aprendizaje en los niños. Sin embargo, quizá desde el momento que vemos hacia futuro, nos estamos perdiendo de las necesidades del presente. Así, en la actualidad se abordan asignaturas que aparentemente tienen mayor importancia, cuando en varias ocasiones, todo lo que pretendemos es seguir reproduciendo en lugar de transformar, dejando de lado el pensamiento crítico y reflexivo con base al contexto en el que vive el alumno. Por ello, pretendemos que los niños preescolares puedan percibir diferente aquello que ven con cotidianidad y que comiencen a construir su identidad.

Hablar de estigmas representa un reto porque nos vemos inmersos en ellos. Por lo cual, en nuestro trabajo explicamos cómo a pesar de estar en contextos diferentes, identificamos factores similares que estaban dificultando propiciar una educación emancipadora. La diferencia es que al identificarlo, intentamos encararlo por medio del arte como estrategia para combatir esos estigmas sociales, teniendo en cuenta las siguientes preguntas ¿De qué manera puedo apoyar a disminuir los estigmas sociales en preescolar? y ¿mi práctica docente realmente está siendo transformadora? El reto consistió y consiste, en que en la actualidad el arte está sobrevalorada.

En el presente trabajo narramos nuestra experiencia a lo largo del ciclo escolar 2018-2019, en comunidades de Michoacán donde predominaba el machismo, los roles correspondientes al hombre y a la mujer, y otras limitaciones a las cuales se enfrentaban los niños desde los tres años.

Además, plasmamos cómo el arte nos ha ayudado a resistir y el impacto que ha tenido en nuestros grupos. De igual forma, mencionamos las dificultades que percibimos del sistema educativo y cómo intenta orillarnos para enfocarnos en ciertas áreas del desarrollo, atendiendo con menor grado otras, así como el rol que están jugando las autoridades de nuestras instituciones y por qué a pesar de ello, nosotras seguimos apostando por el arte.

CONTEXTOS DIFERENTES, REALIDADES SIMILARES

El primer preescolar donde se realizó la práctica docente fue el “Sylvia Schmelkes” con clave 16DNM0001D, en la localidad de Boca de Apiza ubicado en el municipio de Coahuayana. Este centro pertenece al programa PíEE (Programa para Inclusión y Equidad Educativa del niño migrante). Se encuentran tres sedes, las cuales se ubican cercanas a las huertas de chiles y el mar donde los jornaleros migrantes trabajan. En el caso de la docente Rubí la sede está ubicada a un kilómetro del mar para facilitar la educación de los hijos de los pescadores, a su vez, el preescolar cuenta con tres niños y la primaria multigrado con 12 niños a cargo de una docente. Cabe resaltar la falta de infraestructura, en su lugar, se labora en el patio de una casa de la comunidad. De igual forma, se carece de materiales para el trabajo de los estudiantes, muebles, sanitarios e incluso salones. Los únicos recursos son las sillas, una mesa y lápices.

Los padres de familia son pescadores y las madres se dedican al hogar siendo familias monoparentales. Debido a la situación laboral de los padres, su participación es muy poca y en contadas ocasiones brindan tiempo a las necesidades que presenta el centro escolar. Las veces que se ha contado con su participación, han sido únicamente las mamás, generando la idea de que, son ellas las que deben de tratar las tareas del hogar y del cuidado de los hijos.

Se debe destacar que la comunidad respecto al desarrollo económico, político, cultural y educativo son muy carentes y debido a ello la directora de la institución pide que los campos que se aborden con frecuencia sean lenguaje y comunicación, así como pensamiento matemático para lograr que los estudiantes puedan saber lectoescritura y lo esencial del número. Esto, sin dar oportunidad a otras áreas, como es el arte. En un primer momento se mostraba un desempeño poco favorable por parte de los niños con base a las reglas y valores y por ende, el arte fue una buena estrategia para poder abordar dicha zona de oportunidad a pesar de la sugerencia de la directora de abordar lenguaje y comunicación y pensamiento matemático.

El segundo preescolar donde se llevó a cabo la práctica docente fue el Jardín de niños “Profr. Filiberto Vargas Tentory”, con clave 16DJN3053G, en la localidad de Villa Madero, ubicado en el municipio de Madero. Dicho preescolar está conformado por 4 grupos, uno de primero que atiende la docente Diana, quien también funge como educadora encargada, un grupo de segundo y dos grupos de tercero.

En total cuenta con 75 niños. Dicho preescolar carece de una infraestructura fija, está ubicado en una casa y está en proceso la escrituración de un terreno donado. Así, se ha tenido que adecuar el espacio construyendo aulas, biblioteca y sanitarios.

En lo concerniente al grado de primero, está conformado por cinco niñas y cuatro niños, donde la mayoría de las familias son monoparentales. A excepción de dos mamás, el resto es ama de casa, y tienen como grado máximo de formación académica la primaria. Por otro lado, las mamás son las que se encargan mayormente del cuidado de los niños y siguen predominando algunas expectativas respecto al nivel académico del grupo. Incluso, algunas mamás han expresado abiertamente que la escuela es una opción para mantener ocupados a los niños en lugar de tenerlos en casa.

Aunado a lo anterior y relacionándolo con el factor laboral, los padres practican diferentes oficios, debido a esto y a las largas jornadas laborales, se mantienen al margen de la educación de los niños. En consecuencia, siguen predominando los estigmas sobre los roles que le corresponden al hombre y a la mujer. Por ende, en dichos contextos se han abordado temas con los niños pertenecientes al establecimiento de normas y reglas, el autoconocimiento, la regulación emocional y el establecimiento de relaciones interpersonales, pero a partir del arte. De igual forma, éste se ha utilizado para abordar las habilidades básicas, como lo es pensamiento matemático y lenguaje y comunicación.

¡PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA! ¿QUÉ QUEREMOS TRANSFORMAR?

Pensar en hacer arte se cree sencillo, tan sencillo que muchas veces lo desvalorizamos y no creemos que sea tan importante abordarlo, después de todo “sólo se trata de hacer cosas bonitas, de escuchar música y de expresarse”, ¿qué tan complicado es eso? Por ello, preferimos enfocarnos en áreas como español, las matemáticas y la ciencia, lo cual es importante, pero creemos que el panorama es más amplio. Solemos privilegiar estas áreas al estar en una sociedad que crece a un ritmo desmesurado y que constantemente nos está exigiendo ser más y más eficientes y competentes para el mundo laboral. Por consecuencia, en un mundo laboral, muchas veces se debe resaltar lo cognitivo, por encima de lo emocional.

En comunidades como las nuestras, donde las familias se enfrentan al desempleo, se cree que, si bien no se puede conseguir un buen trabajo, al saber leer, escribir y dominar algunos procesos matemáticos, se puede conseguir algo estable. Erróneamente, esas ideas se van arraigando tanto que muchas veces los docentes llegamos a creerlas, limitándonos, y dirigiendo nuestra práctica inconscientemente. Entonces nos encontramos con prácticas de corte tradicional que aluden a un sujeto pedagógico estéril, mediante la enseñanza de contenidos universales descontextualizados, sometidos por medio de estos enfoques (Ledesma, 2016).

Cuando preguntamos a los padres qué expectativas tienen sobre la escuela, las más frecuentes son: aprender a leer, a escribir, los números y a comportarse.

Es el párvulo el que se apropia de lo que escucha, de lo que ve y de lo que percibe para aprender. Esto nos lleva a la pregunta: Todo lo realizado por el docente ¿propicia la emancipación? Lo más seguro es que no.

Los niños se limitan en muchas ocasiones sobre lo que dicen y realizan, pero ¿es necesario que haya limitaciones entre niños y niñas? El practicar la música mediante cantos diversos, el plasmar sobre hojas lo que percibe, observa y siente, el mostrarse frente a un escenario con el lenguaje corporal y dancístico cambia la perspectiva de aquellos que lo practican. Como retoma Mejía Badillo (2015), a través del arte los sujetos logran expresarse, transmiten sentimientos y emociones, que permite la función social en espacios formales como la escuela y que trasciende a otros contextos como necesidad de manifestación, de lucha y de resistencia, de quienes buscan nuevas formas de construcción social ante las desigualdades.

Los resultados y avances observados en nuestros alumnos son variados. En el contexto de Coahuayana, los niños comenzaron a argumentar acerca de diversas problemáticas de su contexto. Esto no significó solo observar un problema y resolverlo, además mostró mayor apertura al conocimiento con base a las reglas y valores. Fue un avance sobresaliente porque al inicio de ciclo no era posible. Así mismo, la práctica de valores en el aula mostró un equilibrio en las relaciones del grupo. Es claro que, para poder lograr una sana convivencia y un ambiente óptimo de aprendizaje debe existir una comunicación basada en valores y por ende el proceso en cada estudiante es mayor. A su vez, la visión y la percepción son distintas en cada uno por el hecho de existir distintos puntos de vista y que una sola visión no es universal en su contexto. El arte ofrece estas posibilidades y propicia que el niño comience a crear su identidad.

Respecto al contexto en Villa Madero, al ser su primer año de preescolar, los niños se mostraban tímidos, inseguros e incluso a veces, algunos se rehusaban a quedarse en la institución. Conforme se fue involucrando al arte, los niños se mostraron interesados por asistir al preescolar, y cuando hay interés, también es notable el incremento en su concentración y en el entusiasmo que ponen en sus trabajos. El grupo profundizó en su autoconocimiento físicamente, identificando gustos y disgustos, así como lo que les desencadenaba diferentes emociones.

De igual forma, al ver que sus esfuerzos eran reconocidos, comenzaron a expresarse frente a los demás, comentando lo que creían de algún tema o explicando qué habían querido plasmar en sus pinturas y dibujos. El acercamiento al arte significó otra forma de expresión, sobre todo para quienes al principio evitaban participar. En el caso de una de las niñas que no hablaba, la pintura fue la principal forma de comunicarse. El uso de la música también apoyó, sobre todo a la expresión corporal.

En un principio, cuando escuchaban diferentes géneros musicales, sobre todo los hombres se negaban a participar, en específico cuando escuchaban música clásica, tango o ballet, por mencionar algunas.

Paulatinamente, este tipo de actividades les permitió a los niños sentirse parte de un grupo. A su vez, los niños demandaban escuchar música mientras trabajaban, lo cual también apoyó en la concentración. Sin duda, en ambos contextos el arte favoreció la confianza, la expresión, la escucha, las relaciones de amistad (les permitió saber con quién podían contar), la motivación, la alegría y el amor, que es uno de los factores del cual, muchas veces nos olvidamos.

¿QUÉ FACTORES HAN DIFICULTADO LA EMANCIPACIÓN INFANTIL? TENSIONES CONCEPTUALES QUE SE HAN PRESENTADO

En la comunidad de Coahuayana, claramente la pobreza limitó que los niños tuvieran una educación de calidad por la visión de la misma sociedad. El caso fue claro, en cuanto los niños sabían leer y escribir los padres de familia los daban de baja y comentaban que ya no era necesario que aprendieran más. Aunado a la pobreza, la mentalidad familiar también fue uno de los factores más relevantes para brindar una buena educación a los niños. En otro caso una de las niñas debía llevar a su hermano de un año a la escuela debido a la drogadicción de ambos padres. Es claro que se plantearon actividades en las cuales los niños llegaron a pensar ciertas decisiones que debían tomar respecto a dicho tema.

La familia es el principal factor para propiciar el aprendizaje o truncarlo debido a su ideología. Al respecto, destacamos lo mencionado por Dutra (Dutra, 2012): “Las mujeres migrantes que además de sufrir la separación de sus referencias culturales y afectivas, se esfuerzan por lograr integrarse a una sociedad a pesar de la discriminación y su consecuente dificultad para la integración al mercado de trabajo”. Hablando de migración, son los hombres los que tienen mayor oportunidad laboral, dejando a las mujeres en el grupo más vulnerable, lo cual transmiten a sus hijos. En un primer momento en Coahuayana no se mostraban resultados favorables, porque los niños eran apoyados sólo por sus madres, después, los temas centrales abordados, se mencionó que unos eran para ciertos grupos, entre otros.

En el contexto de Villa Madero, unos de los factores que dificultó el aprendizaje del grupo también fue la ideología, en específico los estigmas que se tenían sobre los roles del hombre y la mujer. Esto se observó al expresarse emocional y corporalmente, a veces no era que no quisieran hacerlo, sino que los niños no habían podido experimentarlo. Entonces fue la forma como lo concebían en casa, acerca de que los niños debían ser fuertes, evitando expresar cuando estuvieran tristes o con miedo y eso dificultó la confianza y la seguridad en el grupo.

También se encontró el factor laboral. Al haber varias familias monoparentales, las mamás trabajaban la mayor parte del día, dejando el cuidado del niño a otras personas. Aunado a esto, el desempeño de los niños no fue el mismo, sobre todo porque eran los que menos llevaban las tareas, participaban o asistían a clase. Esto se relacionó con los estilos de crianza. Pocos eran los padres que dialogaban y establecían las normas en conjunto con sus hijos, por lo tanto, predominó la motivación extrínseca, se condicionaba al niño con algo que él deseara para que se comportara. Esto ocasionó que, en la escuela, los niños difícilmente siguieran normas y acuerdos, los cuales se establecían en conjunto con el grupo.

APUESTAS EN RELACIÓN CON LA EMANCIPACIÓN

En diferentes contextos se considera que el arte no es necesario porque es más complicado medir los resultados y las transformaciones obtenidas, sobre todo si involucran lo emocional y estético (dependiendo de la percepción de quién evalúa), a comparación de otros campos donde los instrumentos de evaluación tienen parámetros claros y universales. No obstante, la bondad del arte es que no existe una sola forma de abordarlo, se trata de experimentarlo, por lo tanto, si los docentes queremos acercar a los niños al arte, también debemos vivenciarlo. De esta forma comenzaríamos a romper berreras y estigmas propios que impiden transformar nuestra práctica. Por ello se afirma que gracias al arte se genera sensibilidad, ocasionando que el niño piense, un peligro actualmente. Al respecto, Garibay y Séguier (2012), en su texto “Pedagogía y prácticas emancipadoras” mencionan: “Al crear estas redes de intercambios se abren horizontes y se aprende a construir con otros para hacer sitios fecundos de saberes”.

Queremos hacer énfasis en que decidir por sí mismo no significa obtener el éxito rápidamente, tropezar, o no equivocarse, pero es mucho mejor que las personas piensen por sí solas a que otros piensen por ellas. Después de todo, debido a ello, los gobiernos han venido manejando a las sociedades durante siglos. Basta de querer alumnos sumisos que tengan las respuestas correctas a las preguntas que hace el docente, de que entablen amistad con todos los niños del grupo para evitar conflictos y que adopten los roles que los demás les han dicho que deben adoptar. En su lugar, el arte al mostrarnos diferentes opiniones y personalidades nos ayuda a comprender y a sembrar la semilla de la autonomía. Es mejor que los alumnos construyan sus propias preguntas y generen aún más dudas.

En consecuencia, el arte es una de las bases más importantes para cuestionarnos cuál es el sentido de las cosas, desear la expresión por encima de la reproducción, invitar a los niños a ir más allá de aceptar lo que deben hacer y que crecer es convertirse en amas de casa (en las niñas), que tener el grado más alto de estudios garantizará el éxito inmediato, que lo deseable es conseguir un empleo y una situación económica estable. Se trata de poder mirar al otro y poder reconocerse en él, a su vez, saber que cada uno es único. De eso también se trata la emancipación, de actuar, de apropiarse de convicciones y ser fiel a uno mismo.

Esforzarnos por lograr una educación artística que conlleve a la emancipación no es tarea sencilla, incluso podría parecer un reto, pero jamás una utopía. Como menciona Mariana Pallasco (2009): “implica al docente tener mayor preparación, ver al alumno como protagonista de su desarrollo, con iniciativa y respeto hacia los demás, influyendo en sus semejantes y transformándose a sí mismo”. Sabemos que un solo docente no puede salvar a todos, pero apoyarnos entre nosotros, es apoyar a la educación. Por ello, ambas docentes apostamos por el arte como fuente de autonomía y de vida, y nos esforzamos por rescatarla en lugar de verla como una asignatura que muchas veces los mismos docentes intentamos matar.

CONCLUSIONES

En un mundo globalizado y amenazado por el neoliberalismo, puede verse normal el hecho de que queramos personas eficientes, dejando de lado la capacidad de pensar por nosotros mismos, de relacionarnos con lo demás o de qué medios nos valemos para conseguir los objetivos que nos está demandando el sistema capital, ¡Todo lo que importa es ser eficientes! No obstante, nosotras como docentes que hemos estado en contacto con la plástica y la música (dos de los lenguajes del arte), nos damos cuenta que no basta con ser eficientes, no si queremos que nuestros alumnos sean autónomos y seguros, independientemente de las decisiones que tomen. Lo que pretendemos es que decidan por sí mismos y que así como el arte puede salvarnos, también necesita que nosotros lo salvemos.

Por otro lado, y como lo menciona nuestro trabajo, el arte en efecto, es uno de los parteaguas más importantes para la disminución de los estigmas sociales, al permitirles a los niños conocerse, experimentar con posibilidades que hasta el momento eran desconocidas para ellos, como la expresión a través de diferentes géneros musicales (sobre todo por el contexto en el que viven y la ideología que predomina). Esto se relaciona con la emancipación al poder crear con base en sus experiencias y poder plasmar la realidad desde su percepción, sin que los docentes los juzguemos o reprendamos por externar cómo ven ellos la realidad.

En efecto, se demuestra que cuando se emplea el arte en el aula, el niño logra pensar y reflexionar por sí mismo, generando ideas ante los problemas y estigmas que abruman su contexto. Es el arte la estrategia que rescata la niñez en la educación preescolar, ofreciendo libertad, identidad, amor y sensibilidad para poder definir aquello que no puede expresar por medio del lenguaje oral. Finalmente, a pesar de haber identificado al arte como un apoyo a la emancipación educativa, también nos surgen nuevos cuestionamientos ¿nuestros contextos están listos para semejante impacto?, ¿qué otras barreras o retos se desprenderán al propiciar ambos procesos? No obstante, estamos seguras de seguirlos abordando y de querer transformar la educación de una forma diferente a la tradicional.

REFERENCIAS

Definición, C. (s/f). *Concepto Definición*. Obtenido de <https://conceptodefinition.de/>

Ledesma, P. (2016). Educación artística para la emancipación. *Prácticas de la enseñanza en la Plata. Metal*, 63-68.

Mejía Badillo, M. V. (2015). La educación artística como experiencia de paz imperfecta. *Tercio Creciente*, 7-16.

Pallasco, M. (10 de Marzo de 2009). *Educación para la emancipación, una opción de cambio y transformación*. Obtenido de Voltairenet.org: <https://www.voltairenet.org/article159243.html>

Séguier, F. G. (2012). Pedagogía y prácticas emancipadoras. *Innovación educativa*, Digital.

Anexos

Contexto de Boca de Apiza, Coahuayana. El trabajo artístico que se ha empleado mediante la música y arte plástico permitió una visión amplia del cual ellos son rodeados, aprovechando su pensamiento reflexivo y analítico en la toma de decisiones del infante.

Contexto de Boca de Apiza, Coahuayana. El trabajo artístico que se ha empleado mediante la música y arte plástico permitió una visión amplia del cual ellos son rodeados, aprovechando su pensamiento reflexivo y analítico en la toma de decisiones del infante.

