

PERSPECTIVAS PEDAGÓGICAS CONTEMPORÁNEAS

El siglo **XIX** fue muy fecundo en cuanto a propuestas pedagógicas, pero el siglo **XX** fue la manifestación de una permanente ambivalencia: una orientación hoy, otra mañana, fue como un reflejo de administraciones políticas, sólo hubo continuidad como sistema dependiente de la industrialización que dominaba con la producción de objetos, sin mayores preocupaciones por las personas. Desde una perspectiva de creatividad pedagógica, el siglo **XX** fue un impase, se espera una mejor propuesta para el siglo **XXI**.

Las propuestas pedagógicas propulsadas **por el movimiento de la Escuela Activa y por los Centros de Cultura**, fueron lo más sustancial de la Pedagogía del siglo **XX**, han introducido a la actual implementación de la noción del sujeto protagonista que concuerda con la **Convención de los derechos del niño**. Aunque, ello fue lo menos aplicado donde más se necesita, es decir en el hemisferio Sur. Recordemos: derecho a su identidad; derecho a ser instruido en su lengua materna; derecho a la educación.

Por otra parte tuvimos los aportes de la **Enseñanza Programada** que puestos en relación con los de la taxonomía consiguen armar un sistema de estrecha vinculación entre contenidos, objetivos y evaluación. A falta entonces, de arte de enseñar y de autonomía metodológica se intensifica la evaluación. Se sustituyó la calidad del desarrollo del proceso de aprendizaje por la verificación del producto a través de la evaluación. Observemos que docentes refiriéndose enfáticamente a la evaluación no se interesan mayormente al proceso de aprendizaje, aún menos a los Valores Humanos. La pérdida de la cobertura educativa que deja a muchos niños en la marginación social, la repetencia durante la escolaridad, el creciente número de jóvenes que abandonan los estudios, son aspectos marcantes de una realidad que exige nuevas resoluciones.

Podríamos entendernos sobre el hecho que actualmente estamos ante múltiples manifestaciones de crisis: de la estabilidad familiar, de instrumentos de la docencia sobrepasados, del inquietante comportamiento de niños y jóvenes. Estamos ante la urgencia de asumir un período de gestación de un otro universo educativo. Pero constatemos que en estos momentos no se expande una única elaboración científica, marcando una dominante como anteriormente lo hacía un laboratorio o una Institución usufructuando de un prestigioso label; actualmente son muchas las experiencias aisladas que en algún momento podrían relacionarse y lograr armonizar una propuesta para mayor equidad.

Unos descubren la relación con el niño en su ludicidad, otros el valor protagónico en las actividades de expresión, otros la fundamental cuestión de la identidad cultural... pero ciertamente las propuestas no son suficientes en cuanto recetas, adquieren realidad cuando hay encuentros creativos para su aplicación.

A través de nuestras experiencias se confirma la necesidad de abrir un espacio de expresión lúdico-creativa para todos. El docente es quien facilita el crecimiento de las nuevas generaciones; pero el docente es también una persona, por lo tanto se hace necesario elaborar una nueva propuesta pedagógica, con una metodología que permita a cada uno crecer en sus potencialidades. Partamos de la base que el niño, joven o adulto va a evolucionar para situarse en las perspectivas del siglo **XXI**. Es decir que él podrá crecer junto con la humanidad. Incluso el docente puede tener la libertad de experimentarse, de seguir aprendiendo, no solamente porque tiene que ampliar su ciencia sino porque él también tiene múltiples curiosidades que desvelar, su problemática de vida no son solo las aulas, sino que también tiene un horizonte personal.

El ser humano al ser curioso puede transformarse en inteligente; ¿Que pasa con los docentes que tienen que transmitir contenidos que no son propios y además hacerlo en una forma que ellos no elaboraron? Podríamos decir que les faltará expresión propia. Por eso es que la docencia se traduce en tristeza cuando se reduce a la retransmisión de contenidos y a su evaluación, ignorando el proceso de aprendizaje.

Sin embargo, frecuentemente también los progenitores se limitan a solicitar la transmisión de la materia, el docente corre detrás del programa; sin percatarse que los niños pueden crecer mejor cuando se ensayan como protagonistas, cuando tienen la posibilidad de expresarse, descubrir y experimentarse en múltiples interacciones. **¿Que instrumentos pedagógicos tiene el docente para interactuar con los niños y jóvenes; para relacionarse con la comunidad educativa?**

Estas afirmaciones e interrogantes crean sin duda un conflicto importante, porque una manera de aquietar a docentes y alumnos, es aquella de no incluir las actividades de expresión en los currículos. A veces las han dejado como opcionales como si hacer teatro, plástica, musicanto, expresión corporal, juegos, folclore... fuera solamente complementario y no fundamental para el crecimiento del sujeto.

El desenvolvimiento en las áreas de expresión no es posible de evaluar como los contenidos objetivados, precisamente porque son del orden de la vivencia que afirma al sujeto, pertenecen a la inteligencia social que se construye permanentemente. Así, de cierta manera el docente y luego los alumnos quedan limitados cuando solo responden al contenido de conocimientos útiles para su rendimiento productivo. La propuesta humanista de Educación Integral fue eclipsada por la Enseñanza por Objetivos que dio unidimensionalidad al rendimiento competitivo ajeno al desenvolvimiento de la persona.

Si queremos brindarle un porvenir a cada uno, hay que habilitar un espacio para expresarse y crecer unos con otros, aprender en el respeto de las diferencias y saber crecer con el protagonismo compartido, así, como vía de educación para la democracia. La transmisión de conocimientos sin espacio para la expresión es una forma adaptativa que menosprecia las posibilidades de raciocinio del alumno. Las áreas de expresión son un aprendizaje de convivencia, donde todos tenemos un valor y nos afirmamos en las posibilidades de aprendizajes.

En el modelo de transmisión de contenidos, parecería que vale más el que mejor hace la copia conforme, lo cual es una limitación ante la necesidad de duplicar los conocimientos durante la prolongada escolaridad. **La pedagogía de la expresión apunta a un permanente crecer de todos y a conjugar el protagonismo de cada uno. Es adecuada para la adquisición de conocimientos y también es un instrumento de respeto de identidades, de convivencia, de educación para la Paz.**

La expresión en la pedagogía

Vehicular conceptos separadamente del manifestarse en sus emociones nos ha llevado a situaciones sin salida en los campos de aplicación, se necesita una articulación entre la expresión del sujeto y el objeto de conocimiento, entre lo emocional, lo cognitivo y lo social; lo cual representa todo un esfuerzo por aprehender, es decir comprender y resituarse en el contexto.

Aplicando una pedagogía basada en la expresión se articulan descubrimientos plasmados en los ensayos de artexpresión con la sistematización de los contenidos programáticos. Reuniendo lo lúdico con elementos del método científico. De hecho la metodología lúdocreiativa contiene etapas del método científico: por la expresión se experimenta, se sacan algunas primeras conclusiones, se ensayan nuevas hipótesis, se compara, se acrecientan informaciones y se termina sistematizando el tema desarrollado.

A su diferencia, si se comienza directamente por el enunciado o la observación de hipótesis, el método científico puede ser muy tedioso; iniciando por la actividad ludoexpresiva hay entusiasmo y todos se encaminan para descubrir un sin fin de fenómenos que conllevan a conclusiones sistematizadas. En tal suceder pedagógico hay un protagonismo heurístico: el Sujeto descubre causalidades. **Se plasma una relación entre el ser y el querer saber que se completa en la sistematización conceptual.**

Para aprender necesitamos una visión heurística, que nos revele lo hasta entonces no comprendido. **Heurística:** término poco utilizado en los cursos de formación de docentes. **De cierta forma un descubrimiento es siempre una nueva síntesis del mundo que nos rodea.** Las situaciones multifactoriales, las relaciones interdisciplinarias son siempre más interesantes que los abordajes por sectores separados. Solo en la investigación de determinados factores a aislar cuidadosamente se justifica la subdivisión de áreas del conocimiento, pero poco se justifica en la Enseñanza primaria. Por ello es que se busca la interdisciplinaridad en la Enseñanza media y por ello es que en la Enseñanza básica conviene abordar conjuntamente matemáticas y lenguaje que contienen una misma lógica.

Hay que partir de la interacción de los factores para construir una comprensión global, luego se podrán aislar factores particulares sin perder su relación al conjunto, si queremos disponer de una capacidad operacional sobre nuestra realidad.

Pedagogía contextual

Otro fenómeno de distorsión, es aquel de haber trabajado con material pedagógico alógeno, así no se ha sabido construir ni los particulares procesos de la alfabetización, ni aquellos de

la enseñanza en general, con elementos propios al universo cultural del medio que se comparte. Corresponde considerar la afirmación de identidad cultural como elemento base.

Por muchos años la escuela funcionó encerrada en sí misma y un tanto limitada por "su" material didáctico. De manera que a la mayoría de los niños, cuando llegaban a clase se les hacía sentir que tanto el lenguaje que traían como las actitudes comportamentales manifiestas no eran lo mejor, ni siquiera lo adecuado. El contexto aparecía como algo que tenía poco que ver con la cultura y lo escolar. Lo era de evidencia en los casos cuando docentes formados en la denominada Escuela Normal iban a impartir clases al medio rural o en periferias urbanas. De cierta manera, en muchos de los casos, el saber propuesto les era ajeno porque la cultura de los textos escolares no correspondía a la realidad contextual del alumno. Y muchos alumnos pasaron por la escuela sin gustar de aprender a leer y escribir dado que les hablaron como a un "extraño", no se les reconocía. Todo niño a quien se le hace sentir "que no sabe nada", no tiene ganas de hablar, menos aún de aprender a leer y escribir.

Visto desde la actualidad podemos considerar que poco se ha construido el contenido escolar a partir de valores significativos del contexto de vida y menos aún organizado una metodología para que todos aprendan. **Contexto**, término que significa precisamente "con el texto", es decir que el texto lleva implícito los caracteres del medio ambiente.

En su mayor parte la enseñanza se presentó con un texto fuera del contexto, y en ello radica un problema crucial: porque durante la escolaridad se debe confirmar al niño el valor de su entorno, mejorar su vocabulario, afirmar las leyendas de sus abuelos, las canciones y poemas que hacen referencias a sus raíces, que son las puertas abiertas al aprendizaje significativo. Si se le niega lo que trae y si no puede expresarse, solo le queda el mutismo e irse o adaptarse por obligación.

El niño llega a la escolaridad con su contexto, es decir siendo sujeto en cierta realidad. Si de esto tomamos elementos de partida para el aprendizaje del lenguaje, los cálculos, la física, la biología, la historia... él estará en una trayectoria que articula aprendizaje con su vida, con una posible mejora de su entorno; si no lo consideramos así, se le plantearán dudas en su identidad que traerán dificultades de aprendizaje. Podemos ensayar una educación y una sistemática de enseñanza que desarrollen la cultura autóctona, o por el contrario que los niegue como sujetos creadores de cultura, desconociendo la cultura del cotidiano en que se vive.

Considerar al contexto significa partir de lo que el niño sabe, de lo que él es y desde allí avanzar en los aprendizajes. Aceptando incluso una cierta diversidad cultural; dado que los niños llegan con sus marcadas diferencias como consecuencia de factores socio-económicos, de migraciones internas y de lejanas inmigraciones. El abordaje pedagógico debe fundamentarse en un respeto de la trayectoria del pueblo que da hoy cabida a sus niños y jóvenes; la docencia no puede ser una nueva máscara de colonización. Para respetar dichas especificidades y orientarnos en el proyecto de Educación Integral es necesario instituir el espacio de evolución de las áreas de artexpresión, **presentar un campo pedagógico interactivo.**

El campo pedagógico es el espacio físico y mental donde pueden evolucionar varios sujetos modificando una diversidad de objetos; es un espacio donde las imprevisibles situaciones decurrentes de la expresión creativa plantean interrogantes y conflictos pedagógicos que incitan a la tentativa de comprender; un espacio donde se desarrollan secuencias correspondientes a las diversas áreas de expresión, prefigurando así múltiples posibilidades de aprendizajes.

Áreas de expresión creativa:

Las infinitas posibilidades de desarrollar actividades de expresión podemos agruparlas en cinco áreas específicas, que pueden organizarse separadamente o en integración de áreas según las expectativas pedagógicas que el docente encara.

- **Área de expresión plástica:** con trazos y marcas picturales de todo tipo; creaciones de formas tridimensionales a partir de múltiples objetos; realización de esculturas y volúmenes; colages y creación de maquetas;... todo ello en básica relación a las estructuras lógico-matemáticas y a las posibilidades de modificar el mundo que nos rodea.

- **Área de expresión musical:** con exploración de ruidos y sonidos; experiencias de diferenciación auditiva, ensayo de cantos y armonización sonora, experiencias rítmicas y melódicas,... que naturalmente están en relación a las estructuras del lenguaje, es decir de la alfabetización y de la comunicación social; de estrecha relación entre lenguaje y pensamiento.

- **Área de expresión escenográfica:** con disfraces, juegos de roles, dramatización de cuentos y leyendas, fantasías, máscaras y animación de títeres, representaciones teatrales,... todo ciertamente en relación a procesos de maduración de la persona y de convivencia.

- **Área de juegos y movimientos en el espacio:** con evolución del cuerpo en el espacio, juegos de carreras, saltos y volteretas, juegos de equilibrio, juegos con objetos y circuito de obstáculos,... todo en relación a la armonía corporal y a la coordinación psicomotora.

- **Área de iniciación cultural:** con rondas y juegos tradicionales, cantos y bailes del folclore, narración de cuentos y leyendas,... todo en relación con la identidad de la persona intrínsecamente vinculado con los valores culturales regionales y perspectivas del País.

Las áreas de expresión suscitan ciertos aprendizajes específicos pero también concluyen en una creatividad que permite plantearse interrogantes referidas a las diversas ciencias que componen el contenido programático de la toda la escolaridad y ciclo de estudios hasta la formación profesional, inclusive en el nivel de la graduación universitaria. El docente asume una particular intervención acorde a sus conocimientos en esta articulación de la expresión creativa con la sistematización de conocimientos.

Así, la propuesta metodológica integra una iniciación lúdica, continuada en la animación de actividades de expresión creativa, donde surgen interrogantes pedagógicas que mueven a la experimentación, a la búsqueda de información y propician que desde el arteexpresión se realiza una articulación con los conocimientos, con principios estéticos y con los valores humanos.

Dr. Prof. Raimundo Dinello

Doctor en Ciencias Psicológicas y Pedagógicas ULB

Profesor Sociología de la Educación Isef/ UDELAR

E-mail: mundodin@adinet.com.uy

Web: <http://www.expressionludocreative.org>

Web: <http://www.fortunecity.com/victorian/daddio/658/>

Bibliografía del autor:

"The Right to play" (Stockholm 1980);

"Fondements Sócio-pédagogiques" (Bruselas 1982);

"Adolescents entre deux cultures" (Paris 1985);

"Psychopédagogie Interculturelle" (Neuchâtel 1987);

"Arteexpresión et Créativité" (p/Lausanne 2006);

"Tratado de Educación" (Montevideo 2007)

"TRATADO DE EDUCOLOGÍA" (Montevideo)

Vol. I° "Arteexpresión y Creatividad" (2005)

Vol. II° "Expresión Lúdocreativa" (2002)

Vol. III° "Pedagogía de la Expresión" (2003)

Editorial Magisterio:

"Lúdica y Creatividad" (Bogotá 2001);

"Ludocreatividad" in Revista Magisterio (Bogotá 2006);

"Ludocreatividad y Educación" (Bogotá 2006).