

Dr. Mónica Sarmiento C. Archer

Adjunct Professor of Spanish at St. John's University and Adelphi University. holds a doctorate in Fine Arts from the Complutense University in Madrid, and a master's degree in Literature and Art from St. John's University. Dr. Archer is the Director of Bi/Coa: Bicentenario Iberoamericano / Community of the Two Americas.

She is also an artist. Her works are part of the following collections: 2017 MOMA Library Collection, New York; 2016, José Luis Cuevas Museum, México; 2012 Royal House of Spain; Museo del Barro, Paraguay; 2008 Museum of Latin American Art, MOLAA, California; 2007 The City Museum of Valencia. For his artistic merits in 2016 receives the Medal of Honor of the Carlos III Foundation of Spain. In 2006. She represented Latin America in the 60th Anniversary of UNESCO in Valencia, Spain. A member of the Junior Board of Queens Council of the Arts, and A member of the honor society Epsilon Kappa.

EL ARTE, UNA CONEXIÓN HUMANÍSTICA ENTRE PROFESIONALES

Resumen:

A partir del siglo XX hemos evolucionado en el conocimiento y la metodología de la enseñanza artística, traspasando del ámbito del arte por el arte para evolucionar en la práctica del arte en colaboración con otras disciplinas asociadas a diversas profesiones, estos cambios han sido posible con la modernización de los conceptos pedagógicos en la enseñanza. Como resultado tenemos la enseñanza artística que reaviva los valores humanistas en el desarrollo profesional, ampliando y visibilizando la oferta en el ámbito laboral, contribuyendo a mejorar la calidad de vida.

Palabras clave: Pedagógica Artística, Desarrollo Social, Metodología Participativa.

Sumario: 1. Introducción. 2. La incursión de las Artes en la Educación Progresiva y el ámbito laboral. 3. Conexión y colaboración entre disciplinas un acercamiento humanístico de desarrollo Profesional. 4. Conclusión. 5. Bibliografía.

1. Introducción.

Los movimientos progresistas en la educación artística se desarrollaron a inicios del siglo XX, al surgir nuevas necesidades de expresar el arte desde una forma autónoma en la libertad emocional de la persona, sin intervención de modelos ni instrucciones previas, Es más, el arte se convierte en una terapia emocional que consigue reducir el stress, surge la inquietud de aplicar a la sociedad en general esta práctica positiva. A partir de una pedagogía progresista nace un nuevo discurso que amplía el panorama del arte, expandiendo al desarrollo profesional en colaboración con otras especialidades.

Cuando los editores de la revista “Se acabó la tinta” de la titulación de Artes Plásticas y Diseño de la UTPL, me invitaron a colaborar, puse a consideración aspectos fundamentales, de porqué a través de las disciplinas artísticas contribuimos a la inclusión social, pues el arte favorece no solo a la formación artística, sino que, contribuye a dar respuestas a las nuevas necesidades sociales, como mejorar la salud mental de la sociedad.

John Dewey, filósofo y educador nos remueve al señalar. “Mientras el arte sea el salón de belleza de la civilización, ni el arte ni la civilización son seguros”. Esta reflexión indaga en aspectos más profundos sobre el arte no solo como creación artística e identidad de una civilización, sino que abre nuevas estrategias dentro de la educación, del aprendizaje y el desarrollo profesional.

2. La incursión de las Artes en la Educación Progresiva y el ámbito laboral.

La educación inclusiva fue y es de gran importancia porque adhiere a la enseñanza contenidos culturales, artísticos influyendo en el desarrollo personal. El arte ha evolucionado con el conocimiento científico, convirtiéndose en un arma poderosa para maniobrar en el entorno. John Dewey, describió a la educación como un proceso a lo largo de toda la vida, considerando que no hay que pensar sólo en términos de escolarización formal.

Howard Gardner a través de su teoría de las múltiples inteligencias abrió una nueva manera de desarrollar la práctica educativa, enfatizando sus ideas en dos nuevas inteligencias:

La inteligencia existencial e inteligencia naturalista. Planteando nuevos conceptos sobre creatividad, liderazgo y excelencia moral.

Estas percepciones nos obligan a reflexionar sobre la relación entre las inteligencias múltiples, y el mundo del trabajo en el futuro, categorizando una definición de trabajo de la especie. Argumenta que el concepto de inteligencia debe ampliarse más allá de las virtudes y valores humanos, reafirmando que la inteligencia es más que una propiedad única de la mente humana.

El crecimiento, desarrollo o proceso de madurez se produce con la interacción continua entre el individuo y su entorno. Esta teoría nos confirma que la experiencia evoluciona con la práctica, generando el desarrollo económico de una nación, además ha demostrado que el método que propuso Dewey, centrado en la educación como una experiencia auténtica, donde cada individuo debería aprender una actividad continua creada por un interés que nace por sí mismo.

Victor D'Amico artista y profesor creador del proyecto Creative Teaching Art introduce en 1942, nuevas técnicas experimentales creando el collage con el uso de materiales no artísticos. El uso de distintos materiales reciclables o de desecho son usados con la intención de potenciar la libre expresión. Muchas escuelas incluyen clases con formación en las disciplinas artísticas introduciendo metodologías y técnicas del arte contemporáneo vanguardistas, esto implicó trabajar con una gran variedad de recursos creativos fácilmente adaptables a la habilidad y economía de cualquier sociedad, aportando libertad creativa y conciencia social.

Con esta nueva teoría se replantea los conceptos de inteligencia y creatividad, a partir de aquí son muchas las ocasiones en que la ciencia y arte se aproximan en el campo profesional. Los artistas colaboran con otras disciplinas profesionales gracias a la transmisión de conceptos científicos, creando obras vanguardistas como, por ejemplo: Bioluminiscencia (proyecto Bioglyphs), Microbiología (agar art contest), Robótica, el arte y la filosofía a través de los video juegos virtuales, cine 3D (Symmetry), programas de neurociencia para la exploración en el interior del cuerpo humano. Es ahí que el arte juega uno de los papeles más importantes en el desarrollo profesional y en la formación de las comunidades con conciencia moral.

En este nuevo siglo, según las estadísticas tenemos más profesionales que salen de las universidades, a los cuales les cuesta acceder a un puesto de trabajo. Pero nuestras sociedades no solo deben incrementar la educación, sino también, se debe ampliar la oferta de trabajo en otras disciplinas y muchas relacionadas con las disciplinas artísticas. De esta forma hemos venido investigando nuevos ámbitos profesionales que tienen que ver con estas especialidades, como lo es el arte, la literatura, la música. Pero cómo estructurar estas ofertas de trabajo que vinculen estas especialidades. Según el Programa de Proyecciones de Empleo de la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, las especialidades relacionadas con la salud son las más demandadas. A estas debemos asociar las diversas actividades artísticas que son demandadas como terapias en beneficio de la salud mental. Estas actividades se van incrementando considerablemente en los hospitales, centros de salud, pediátricos, e incluso cárceles. Además, sus innovaciones discursivas y metodológicas crean una conexión interdisciplinar en el ámbito Médico/Psiquiátrico, contribuyendo al desarrollo personal a través de la autoexploración, expresión y comunicación.

Se debe destacar que incluso se ha logrado influir en la regulación de nuevas leyes institucionales para crear nuevos espacios de recreación que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que por saturación de trabajo o exceso de carga emocional desarrollan nuevos trastornos físicos y mentales.

3. Conexión y colaboración entre disciplinas un acercamiento humanístico de desarrollo Profesional.

Hay un elemento fundamental en el desarrollo social y radica en aspectos tan simples como los nexos creados por el intercambio de conocimientos entre las artes y todas las disciplinas académicas y profesionales desde un aspecto humanístico. Actualmente entendemos los conceptos abstractos de la Inteligencia humana, desde el aspecto de calidad mental, un concepto que consiste en las habilidades para aprender de la experiencia, comprender y adaptarse a nuevas situaciones, para manejar parte de las emociones.

Las sociedades modernas se ven obligadas a convivir con la industrialización produciendo un cambio radical en la estructura social.

Los individuos empiezan ajustando su *modus vivendi* a la evolución tecnológica. A partir de esta realidad, se introduce el arte en la vida cotidiana de las comunidades con el fin de incentivar a una mejor calidad de vida estimulando los sentidos.

Esta práctica ha demostrado que las actividades artísticas contribuyen positivamente reduciendo los niveles de estrés, ansiedad o depresión consideradas las enfermedades del siglo entre profesionales y estudiantes. Dewey en su estudio sobre “Art as Experience” señala que:

“Los enemigos de la estética no son ni prácticos ni intelectuales. Son la monotonía; la holgura de los cabos sueltos; la sumisión a la convención en la práctica y el procedimiento intelectual”.

Los cambios sociales se generan a una gran velocidad, los nuevos retos, la competitividad, la responsabilidad por cumplir con las tareas profesionales y personales nos dejan poco tiempo para cuidar de nuestra propia salud. Por eso es importante la incorporación de las artes centradas en el desarrollo espiritual de las personas. Actualmente hay una necesidad creciente de acercar al entorno las disciplinas artísticas para conectar, generar intercambios socioculturales y contribuir a transformar la actitud social.

4. Conclusión

Durante muchos años profesionales de distintas ramas trabajan en el ámbito profesional y en el ámbito académico, esto ha permitido experimentar dos realidades distintas que tienen un mismo objetivo: trabajar para el éxito personal y profesional desde el equilibrio de salud de los individuos.

Como conclusión comparto la filosofía de John Dewey, quien propuso que el desarrollo empieza en el ámbito estudiantil donde se debe desarrollar el hábito de pensar en conexión con la experiencia. Pero este concepto ampliado a la evolución de las múltiples inteligencias como un estímulo saludable para que el pensamiento se desarrolle en el individuo con mayor capacidad de gestión académica y profesional.

5. Bibliografía

- D'Amico, Victor. Experiments in Creative Art Teaching: A Progress Report on the Department of Education, 1937-1960. Museum of Modern Art, 1960, New York.
- D'Amico, Victor. Assemblage A new dimension in creative teaching in action, Museum of Modern Art, 1972, New York.
- Dewey, John. Art as Experience, Minton, Balch & Company, 1934, New York.
- Efland, Arthur D. A History of Art Education, Teachers College Press, 2017, New York.
- Howard E. Gardner, Multiple Intelligences: New Horizons in Theory and Practice. Paperback. 2006, New York.
- Howard E. Gardner, Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century, Basic Books, 2000, New York.
- Lowenfeld, V. y Lambert Brittain, W., Desarrollo de la Capacidad Creadora. Kapelusz, 1980, Buenos Aires, p. 28.
- Mangravite, P. 1932: The artist and child. En: G. Hartman y A. Shumaker (Comps.): Creative expression, Nueva York: John Day, p 33.
- _____. The Occupational Employment Statistics program, U.S. Bureau of Labor Statistics <https://www.bls.gov/emp/tables/fastest-growing-occupations.htm> (11/07/2018).