

Hacia una educación artística y estética de la vida cotidiana en la Enseñanza Secundaria

Towards an artistic and aesthetic education of daily life in Secondary Education

Francisco M. Reina García

Profesor I.E.S. Velázquez - Sevilla, doctor por la Universidad de Sevilla, reinagarciafrancisco@gmail.es

How to cite: Reina García, F. M. (2024). Hacia una educación artística y estética de la vida cotidiana en la Enseñanza Secundaria. En libro de actas: *EX±ACTO. VI Congreso Internacional de investigación en artes visuales aniaav 2024*. Valencia, 3-5 julio 2024. <https://doi.org/10.4995/ANIAV2024.2024.17845>

Resumen

Partiendo de una pedagogía de lo bello que conecta con la esencia de la educación humana, se pretende estudiar las posibilidades de sensibilizar al educando para que sea consciente de la riqueza que conlleva las diversas acciones y experiencias que configuran su día a día. El foco de atención estaría entre lo personal y lo social, en esa interrelación que conecta lo cultural con las cualidades intrínsecas y auténticas del ser. El estudio no sólo se centra en un análisis sensible desde la observación y/o contemplación, sino que persigue examinar el enriquecimiento que se obtiene desde la creación artística como canalizadora del aprendizaje estético.

La investigación tiene como objetivo exponer diversos apartados en conexión con el ámbito de la estética desde un enfoque que combina la comprensión y asimilación de conceptos con la práctica procedimental sobre experiencias en la creación artística y en situaciones cotidianas. Estos apartados podrían ser: los cánones de belleza, los valores estéticos, el atractivo de la moda, la decoración de la vivienda, la belleza como arma de seducción en publicidad, el consumo y lo bello, la vivencia en los espacios arquitectónicos, etc.

Considerando el principio de que el gusto se puede educar y refinar, se persigue formar al estudiante de Secundaria en el lenguaje visual, artístico y estético para propiciar una formación educativa más rica en valores fundamentales y en el desarrollo de la sensibilidad.

Palabras claves: Educación Secundaria; arte; estética; vida cotidiana; sensibilidad.

Abstract

Starting from a pedagogy of the beautiful that connects with the essence of human education, the aim is to study the possibilities of raising awareness among students so that they are aware of the richness that comes with the various actions and experiences that make up their daily lives. The focus of attention would be between the personal and the social, in that interrelation that connects the cultural with the intrinsic and authentic qualities of the being. The study not only focuses on a sensitive analysis from observation and/or contemplation, but also seeks to examine the enrichment obtained from artistic creation as a channel for aesthetic learning.

The research aims to expose various sections in connection with the field of aesthetics from an approach that combines the understanding and assimilation of concepts with procedural practice on experiences in artistic creation and in everyday situations. These sections could be: the canons of beauty, aesthetic values, the attractiveness of fashion, home decoration, beauty as a weapon of seduction in advertising, consumption and beautiful, the experience in architectural spaces, etc.

Considering the principle that taste can be educated and refined, the aim is to train high school students in visual, artistic and aesthetic language to promote a richer educational formation in fundamental values and the development of sensitivity.

Keywords: Secondary education; art; aesthetics; daily life; sensitivity.

INTRODUCCIÓN

Consideramos que el ideal de la formación educativa del alumnado en los cursos de Primaria y Secundaria debería estar enfocado, de una forma equitativa y equilibrada, en alcanzar una serie de competencias, valores y cualidades que enriquezcan los aspectos sensoriales, intelectuales, creativos y espirituales. El estudio de diversos contenidos desde enfoques cuantitativos y cualitativos donde lo científico y tecnológico se complementa con las artes y las humanidades conducen, evidentemente, a una formación integral, más proclive al desarrollo de la conciencia y de una visión más certera de la realidad. En consecuencia, los estudios artísticos y estéticos, dentro del sistema educativo, pueden cumplir una función relevante en la construcción del aprendizaje y en el desarrollo sensible del potencial personal. Hay que subrayar que, generalmente, el área de la educación artística (en lo que respecta a la educación plástica, visual y audiovisual) ha centrado el foco de atención dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el "saber ver" y en el "saber hacer", quedando el "análisis sensible" de las obras de arte en un segundo plano. Por tanto, si mejoramos la observación y la creación con un análisis sensible del proceso y del resultado de una actividad escolar conseguimos que la experiencia artística sea más completa y coherente.

Respecto a la estética, se parte del hecho de que esta, entendida como vía de acercamiento a lo bello no es solamente "un simple concepto, sino también un deseo, una experiencia, una profunda aspiración y una tendencia presentes desde siempre en el hombre" (Musaio, 2013, p. 25). Aproximarnos a la estética de la belleza desde un enfoque pedagógico es una forma de cultivar, no solo el buen gusto, sino también de fomentar y desarrollar competencias y valores fundamentales para la formación del ciudadano, como pueden ser la apreciación y respeto al medio ambiente, o el reconocimiento y la consideración de las diferentes culturas, pueblos o etnias. Focalizando la atención en el campo de la enseñanza, el propósito de este trabajo es reflejar la relevancia de la educación estética con la intención de poder aplicarla a la etapa de los estudios de Secundaria a través de las materias específicas de expresión artística. Consideramos que esta aportación no solamente tiene sentido sino que es necesaria para la formación del educando en relación con el desarrollo sensible de las cualidades innatas, y también como vía para favorecer la percepción y comprensión de las experiencias visuales de diferente naturaleza. Pero en lo referente al aprendizaje y bagaje estético somos partidarios de abarcar otros espacios y terrenos que no son exclusivos del arte y los artistas. Nos referimos a las vivencias diarias que están impregnadas de múltiples experiencias, muchas de las cuales se pueden catalogar como estéticas o de percepción sensible, donde lo ordinario puede llegar a convertirse en "extraordinario" por su impacto emocional y/o significado.

METODOLOGÍA

El trabajo de investigación se ha desarrollado a través de un enfoque cualitativo centrado mayormente en el estudio de diversas fuentes documentales (libros, revistas, páginas web, etc.). Principalmente se ha puesto el foco de atención en aquellos textos que abordan la pedagogía de la belleza y los que tratan específicamente sobre el concepto de la estética cotidiana, sin desdeñar los estudios, desde diversas corrientes u otros puntos de vistas, que debaten la estética y/o la belleza.

La estructura del discurso parte de la importancia de la pedagogía de lo bello, y de las diversas experiencias estéticas que se extienden más allá de los museos y las salas de exposiciones, para converger en el ámbito educativo y en las posibilidades de aprendizaje que el discente de Secundaria puede aprehender a través del arte, la creatividad y la conexión con la realidad de su contexto.

Mediante el análisis de los textos seleccionados se han extraído diferentes ideas y conceptos que han sido útiles para trazar la línea de investigación y, de esta forma, poder efectuar una reflexión coherente para poder extraer unas conclusiones finales.

DESARROLLO

1. La Educación Artística y Estética en la Secundaria Obligatoria

Según el REAL DECRETO 217/2022, de 29 de marzo, por el cual se establece la ordenación de las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), podemos observar en esta publicación el currículo por asignaturas de la ley vigente LOMLOE. En la ESO, la Educación Artística está representada por las materias de "Educación Plástica Visual y Audiovisual" (EPVA) y "Expresión Artística". Si analizamos los fundamentos del Real Decreto en relación a dichas asignaturas se deduce que el foco de atención está centrado en la creación artística desde diversos procedimientos, técnicas, métodos, y también en el análisis de imágenes y audiovisuales desde una actitud crítica, demostrándose un dominio del alfabeto y del lenguaje visual. En lo que respecta al término "estético", o "estética", apenas aparece reflejada esta palabra en el decreto, exceptuando la alusión que se describe en la EPVA, concretamente en la competencia específica número 3, y en los criterios de evaluación en relación al punto 2.2 de la competencia específica 2. Respecto a la materia optativa de 4º ESO queda reflejada en la competencia específica número 1 lo siguiente: "Con esta competencia se espera que el alumnado desarrolle un criterio estético y una mirada personal por medio del análisis crítico e informado de diferentes producciones que le ayuden a descubrir la multiplicidad, la riqueza y la complejidad de diferentes manifestaciones artísticas". Además, observando los "Saberes Básicos" de ambas asignaturas no se recoge ningún contenido que indique o refleje el estudio de la estética o lo estético como procedimiento o vía de aprendizaje. Si también indagamos en los vocablos "sensible" o "sensibilidad" comprobamos que no están incluidos en ninguna de las dos asignaturas de la ESO. Considerando el término "sensibilidad", dentro del contexto artístico y creativo, como una especial facultad para sentir y expresar una emoción que se puede traducir en una creación, podemos concluir que se encuentra en relación con el campo de la estética. Según Mandoki (2006) la estética es la "teoría de la sensibilidad", una teoría donde entran en relación los términos estética y sensibilidad, enfocándose la experiencia estética desde el punto de vista del sujeto.

Se deduce de esta observación que en la competencia específica relativa al análisis de diferentes propuestas plásticas, visuales y audiovisuales se tiene en cuenta la valoración estética desde el punto de vista del disfrute (EPVA), o bien, a un nivel más profundo en el ámbito cognitivo a través del desarrollo de un "criterio estético y una mirada personal por medio del análisis crítico" (Expresión Artística). Podemos inferir que tanto el disfrute como el criterio estético van dirigidos principalmente al estudio de las obras de arte y a las producciones artísticas, excluyéndose otras experiencias, objetos o elementos que no están vinculados directamente con el concepto convencional de arte pero que son susceptibles a la experimentación de una vivencia sensible. En este sentido podríamos hablar de lo que se ha denominado "estética de lo cotidiano". Como definición de este concepto, la investigadora Luque (2019) describe lo siguiente:

"En las últimas décadas hemos asistido al nacimiento y desarrollo de la estética de lo cotidiano como un intento de superación de la tradición moderna, la cual había confinado la investigación estética a los encuentros con las obras de arte. Esta nueva área intenta ampliar el enfoque limitado que había caracterizado a esta disciplina, reconociendo la continuidad entre las bellas artes y la vida ordinaria y reclamando el carácter estético de nuestra cotidianeidad" (p. 130).

Teniendo en cuenta la relevancia y la amplitud de miras que implica relacionar la estética con los acontecimientos de la vida diaria, muchos de ellos cargados de emoción y de gran importancia como vivencia personal, sería interesante para la formación del discente abrir una vía de estudio en la ESO. En el caso que nos concierne, la educación plástica, visual y audiovisual se convertiría en una herramienta idónea para educar la mirada hacia los objetos, lugares y figuras que no están catalogados como "artísticos", y por ende ayudaría a obtener un aprendizaje y un desarrollo de la sensibilidad, por ejemplo, en sectores o ámbitos como la decoración del hogar, la vestimenta o indumentaria, la apreciación del medio natural, etc.

2. La estética y su vinculación con la Educación Artística

Disertar sobre estética no deja de ser un propósito complejo, ya que no existe una única definición; también hay que tener en cuenta que el concepto ha ido evolucionando a lo largo de la historia, y además se ha estudiado desde diferentes procedimientos o métodos (metafísico, psicológico, sociológico, antropológico, etc.). Sobre este asunto, Mandoki (2006) considera que la estética viene a ser una teoría de la sensibilidad donde intervienen múltiples disciplinas; por tanto, no podemos contemplarla solamente desde el punto de vista filosófico como ha

sido tradicional. Aparte de la diversidad o enfoques del concepto, no es fácil distinguirla, o conocer exactamente los emplazamientos.

Desde el punto de vista psicológico son muchas las ventajas que puede ofrecer a las personas vivir de cerca la experiencia de lo bello mediante el contacto, por ejemplo, con las obras de arte o con el medio natural, entre otras opciones. Para sentir el impacto o el poder de la belleza como algo que agrada, atrae, inquieta, estremece o conmueve debemos ser conscientes de que puede surgir en un momento o situación inesperada, pero también podemos "buscar" esta vivencia particular o extraordinaria poniendo en sintonía o en sinergia los sentidos en los contextos más idóneos. El aprendizaje y desarrollo de la sensibilidad estética que puede adquirir un grupo social dependerá, en parte, del contexto en el que se desenvuelve, del ambiente cultural que se "respira" en ese espacio o lugar. Por tanto, la apreciación de la belleza, en gran medida, obedece al vínculo sociocultural y educacional que se asimila desde los primeros años en el entorno donde se habita. Un ejemplo significativo lo tenemos en los habitantes de Florencia, los cuales han alcanzado una cultura artística y cierta sensibilidad al estar en contacto con las bellas obras arquitectónicas y esculturales que contemplan a diario en las calles de la ciudad (Challaye, 1935, p. 19). Pero no sólo la experiencia estética en un entorno cultural donde existen obras de arte genera esta percepción particular de la realidad; también sucede al observar la naturaleza. El acervo cultural y la proximidad o contacto con obras de arte o la creación artística influyen en la forma de percibir la realidad, una nueva "visión" que conlleva una valoración singular, en este caso sobre el medio ambiente. De esta forma la naturaleza puede ser observada bajo el condicionamiento estético, donde los hábitos de percepción sensible junto con la formación artística puede conllevar que un paisaje determinado sea admirado por su belleza y no tanto como un espacio útil para fines económicos. Es evidente que aquello que se conoce y se ama suele ser respetado; en consecuencia, si somos sensibles a un lugar que nos transmite belleza, orden, equilibrio, pureza, etc., no se desea su destrucción.

Partimos de la hipótesis de que la estética se puede educar, y por tanto sería viable la producción de experiencias creativas y sensibles desde la individualidad y/o la colectividad. Mediante la educación estética se potencian diversas cualidades que permiten valorar, apreciar y disfrutar aspectos concretos de la realidad. La alianza o cooperación conjunta entre creación artística y expresión estética admite una formación más integral y plena de cara al desarrollo de las diversas facultades y potencialidades del alumno. Consideramos que las prácticas escolares enfocadas a través de una didáctica que contemple en su justa medida la educación estética y artística conducen, probablemente, a un desarrollo de la capacidad cognitiva, imaginativa y creativa, así como al conocimiento de los valores estéticos y a la relación sensible y directa con la vida real. Galo Sánchez (2010, p. 28) plantea la necesaria vinculación entre la educación estética y la educación artística, y subraya como "la primera se ve fortalecida por la segunda".

La adquisición de estas capacidades descritas implica una clara justificación para mantener y fortalecer las disciplinas artísticas en los estudios obligatorios, tanto en Primaria como en Secundaria. Consideramos que el objetivo principal no es formar a los alumnos para que lleguen a ser, en un futuro, artistas con vocación profesional hacia la pintura, el diseño gráfico, la decoración, etc., sino ofrecer nuevas vías de experimentación, expresión y disfrute que repercuta en su formación y cultura general. Por ello, somos partidarios de englobar en la educación artística y estética de los estudios obligatorios el concepto de estética de la vida cotidiana, como un acceso más amplio y directo en la relación del arte con la existencia real, de la experiencia sensible con objetos y situaciones que conforman la identidad personal y social.

3. Propuestas para una Educación Artística y Estética de la vida cotidiana en la Enseñanza Secundaria

Las investigaciones que se han realizado en las últimas décadas en torno a los estudios sobre estética de lo cotidiano (Mandoki, Ferrucci, Saito, Luque, etc.) han posibilitado una amplia apertura del concepto de estética, extendiéndose más allá de las bellas artes para incluir objetos, situaciones y vivencias que configuran el acontecer diario de las personas y producirían experiencias sensibles y significativas. Basándonos en estos hallazgos se proponen diversos consejos e indicaciones que pueden desembocar en prácticas escolares que engloban la capacidad de observación y análisis, las habilidades y destrezas técnicas, y la percepción y apreciación sensible tanto de las producciones artísticas como de los objetos, elementos o situaciones de la vida diaria.

Tomando como referencia los hallazgos de Ferrucci (2009, p. 19) en torno a lo que el autor denomina "inteligencia estética" se esbozan diversas posibilidades para estimular y profundizar la percepción de lo bello:

- Ampliar la gama estética. Es decir, mostrar interés y ser sensible a diversas tipologías, estilos y expresiones tanto artísticas como no artísticas.
- Profundizar la experiencia estética. Para alcanzar un encuentro más intenso y profundo con la belleza es fundamental dejarse atrapar por ella.
- Desarrollar la capacidad de integrar lo bello. La conexión más intensa con diversas experiencias estéticas podría generar un cambio de la personalidad.

Desde otra perspectiva, Beardsley y Hospers (1982) consideran diversos aspectos que deben formar parte de la experiencia estética:

- Mostrar atención al objeto.
- Poseer un sentimiento de libertad.
- Generar cierto distanciamiento de los afectos.
- Alcanzar un descubrimiento activo.

El filósofo Scruton (2017) sugiere fijar la atención en lo que él denomina "bellezas mínimas".

"Sin embargo, estas bellezas mínimas son mucho más importantes en nuestra vida cotidiana y están mucho más estrechamente relacionadas con nuestras decisiones racionales que las grandes obras de arte que (si tenemos suerte) ocupan nuestras horas de ocio. Forman parte de un contexto en el que vivimos, y expresan y confirman nuestro deseo de armonía, justeza y civilidad" (p. 25).

Aparte de incorporar como referencia esta serie de consejos, sugerencias, actitudes, comportamientos, etc. para aproximarnos a la experiencia de lo bello, lo atractivo, lo agradable, lo conmovedor, etc., es importante incluir la formación artística teórica y práctica como punto de apoyo. Este aprendizaje permitirá al discente manejar un mayor número de herramientas para examinar objetos y emitir juicios estéticos de gran calado y profundidad. Sostenemos que el gusto estético se puede educar y refinar; y uno de los procedimientos más idóneos es a través de la educación artística manteniendo un rango amplio de acción sobre géneros, estilos, técnicas, procedimientos, movimientos, etc.

Respecto a los apartados de aplicación sobre la estética de lo cotidiano como contenidos de la educación artística en Secundaria podrían ser algunos de los siguientes:

- Los cánones de belleza y el culto al cuerpo

En la actualidad prevalece el culto al cuerpo, el deseo por mantenerse joven, y con un aspecto estilizado y delgado en ambos sexos. Los medios de comunicación, la publicidad, redes sociales, etc. generan y fomentan patrones de conducta que pueden ser seguidos por un amplio sector de la población, particularmente niños y adolescentes. El trasfondo de este asunto es la construcción de imaginarios sociales que se generan, principalmente, a través de los medios de comunicación, y repercuten en aquellas personas que se están formando o carecen de capacidad crítica para analizar y reflexionar sobre los contenidos de los mensajes donde la estética es uno de los temas centrales.

- La decoración general de la vivienda y sus implicaciones estéticas

El lugar donde habitamos (casa, apartamento, etc.) se convierte, no sólo en un refugio que ofrece seguridad y tranquilidad, sino en un espacio que revela nuestros gustos, preferencias y estilo propio. Lo habitual para sentirnos cómodos en esa construcción o interior arquitectónico es que exista, al menos, un orden y una limpieza. Si además hay una preocupación o deseo por crear una vivienda donde se perciba cierto refinamiento y elegancia (desde el estilo particular del residente), el efecto de experiencia estética se incrementará, siendo más intensa y enriquecedora la vivencia.

- La estética y la moda

En la industria de la moda, en concreto del sector de la vestimenta y de los complementos, el diseño del producto, desde un punto de vista estético, adquiere un valor fundamental. No solamente la función y la calidad de la

prenda son importantes, sino que se está vendiendo un estilo, una forma de ser, una identidad, un estatus, etc. La manera que tenemos de vestirnos y de mostrarnos en sociedad es un reflejo de nuestra personalidad, de los gustos particulares y de la propia creatividad. Teniendo en cuenta que la moda es una herramienta de mercado y está en continua evolución y cambio, es importante conocer sus procedimientos y estrategias. Hay que tener en cuenta que el sector juvenil suele ser sensible al consumo y se deja seducir fácilmente por las tácticas publicitarias o por las corrientes que se proponen a través de las redes sociales.

- Los valores estéticos

Los valores estéticos están en relación con diversas sensaciones que surgen al tener una experiencia de percepción sensible, debido a la contemplación o admiración de una obra de arte, un objeto, un ser humano o la propia naturaleza. Consideramos que la educación en valores estéticos facilita y dilata la capacidad de reflexión para emitir un juicio estético, por un lado, y también ayuda a gozar y disfrutar con mayor intensidad de la experiencia estética, por otro. Dichos valores tienen como referente principal el concepto de lo bello, y permiten una valoración más amplia y precisa de la experiencia estética. Ejemplos de estos valores son: lo sublime, lo grotesco, lo feo, lo majestuoso, lo delicado, lo elegante, etc. El aprendizaje y puesta en práctica de estos valores permite una riqueza lingüística y un refinamiento del gusto del aprendiz.

CONCLUSIONES

La investigación efectuada sobre la relación entre la educación artística en Secundaria y la vinculación con la educación estética demuestra que la administración educativa, a nivel nacional, aún no contempla un desarrollo amplio del aprendizaje estético en los estudios artísticos. Analizando los trabajos de varios investigadores contemporáneos que abordan la relación entre pedagogía, arte y estética, estimamos que sería interesante incluir la experiencia de lo bello como un conocimiento sensible que se despliega ampliamente a través de las enseñanzas artísticas y alcanza otros espacios, objetos o situaciones vinculados con la vida cotidiana. De esta forma conseguiríamos que el alumno relacione el arte con la vida, convirtiendo su acontecer diario en una experiencia algo más auténtica y genuina.

La educación del futuro debería hacer una apuesta por la integración de la experiencia estética en la formación del estudiante. Este reto pendiente podría convertirse en realidad si el sistema educativo se implicase con mayor empeño; pero la educación auténtica no se alcanza con plenitud si no existe un compromiso, además, de la familia y la sociedad.

A propósito de lo expuesto anteriormente la investigadora Marisa Musaio subraya lo siguiente: "deberíamos ganar en *sensibilidad estética*, para evitar, con sentido crítico y espíritu creativo, el conformismo en los modos, no sólo de pensar y actuar, sino también de sentir, tan presente en nuestros días" (2013, p. 332).

FUENTES REFERENCIALES

Beardsley, M. y Hospers, J. (1982). *Estética. Historia y Fundamentos*. Cátedra, colección teorema.

Challaye, F. (1935). *Estética*. Labor.

Ferrucci, P. (2009). *Belleza para sanar el alma. La inteligencia estética en la vida cotidiana*. Urano.

Luque, G. (2019). Los orígenes de la estética de lo cotidiano. John Dewey y la noción de experiencia estética. *Discusiones Filosóficas*, 20(35), 129-148. Recuperado de:
<https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/discusionesfilosoficas/article/view/315/250>

Mandoki, K. (2006). *Estética cotidiana y juegos de la cultura*. Prosaica I. Siglo XXI editores.

Musaio, M. (2013). *Pedagogía de lo bello*. Eunsa.

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el cual se establece la ordenación de las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). *Boletín Oficial del Estado*, nº 76, de 30 de marzo de 2022. Recuperado de: <https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4975.pdf>.

Sánchez, G. (2010). Educación estética y educación artística. Reflexiones para una enseñanza creativa. *Aula. Revista de Pedagogía de la Universidad de Salamanca*, 16, 21-32. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3325927>

Scruton, R. (2017). *La belleza*. Elba.