

Las demandas profesionales de los instructores de arte. Acciones para su preparación

The Art Instructors professional demands. Actions for their preparation

*José Luis Concepción-Rodríguez

** Graciela del Carmen Sánchez-Rodríguez

*** Carlos Alberto Ramírez-Cruz

*Universidad de Holguín. Licenciado en Educación. Especialidad Música. Máster en Orientación Educativa. Profesor asistente. Profesor principal de la asignatura Taller de Guitarra. jose Luis@feipa.uho.edu.cu.

** Universidad de Holguín. Licenciada en Educación. Especialidad Pedagogía-Psicología. Doctora en Ciencias Pedagógicas. Profesora titular. graciela sr@fh.uho.edu.cu

*** Centro Provincial de la Música en Holguín. Licenciado en Educación: Instructor de Arte. Profesor instructor. ca.ramirez@baibrama.cult.cu

Resumen

La experiencia de los autores en el trabajo directo con los instructores de arte desde los inicios del programa, les permitió percibir los desaciertos en la conducción del mismo. Por tales motivos, las insuficiencias afrontadas en la formación de este profesional evidenciaron contradicciones entre el encargo social y su proceso formativo. De ahí que se expresó la necesidad de generar actividades en ellos para su participación artístico-cultural en disímiles contextos y en su preparación. Como respuesta a esta situación se elaboraron acciones de orientación educativa para favorecer la reafirmación profesional de los instructores de arte de la especialidad de Música. El contenido de estas produjo un cambio en su preparación y motivación con vista a favorecer su reafirmación profesional y su desempeño laboral a la luz de las exigencias de su encargo social. Los métodos empleados se relacionaron con las etapas de la investigación y se privilegiaron los de orientación educativa: investigación acción participativa, charlas educativas, situaciones para la reflexión, la socialización de experiencias, la dramatización, los ejercicios integradores y el testimonio focalizado, así como la observación científica, el análisis-síntesis y la inducción-deducción.

Palabras clave: orientación educativa; reafirmación profesional; instructores de arte; música

Abstract

The systematized experience of the authors in the direct work with the Arts instructors from the beginning of the program, has allowed them to perceive the mistakes in the conduction of this program. The inadequacies that their formation and social performance have confronted show that there are contradictions between the social order and the formation of this professional. In this context, a contradiction is expressed between the need for Arts instructors to generate actions of artistic and cultural participation in different contexts and their inadequate preparation. In order to respond to this situation, it was decided to develop educational orientation actions to favor the preparation of the professional reaffirmation in the art instructors of the music specialty for the fulfillment of their professional demands. The content of the actions produced a change in their preparation and motivation to favor their professional reaffirmation and their work performance in light of the demands of their social order. The research methods used are related to the various stages of the research on educational orientation: investigation communicative action, educational conferences, situations for reflection, socialization of experiences, dramatization, integrative exercises and focalized testimony, also analysis-synthesis and induction-deduction, scientific observation in its participant and non-participant variants, systematization of experiences, among others.

Key words: educational orientation; professional reaffirmation; art instructors; music

Introducción

Para lograr una mayor responsabilidad social de los futuros profesionales se precisa cultivar el sentido de compromiso social de estos. El presente trabajo profundiza en torno a la formación de un profesional peculiar por su diversidad de funciones y contextos laborales: el instructor de arte.

Al asumirse en septiembre de 2000 la reapertura de las Escuelas de Instructores de Arte, con la idea de preparar a nuevos instructores para contribuir al propósito expuesto por la dirección de la Revolución de masificar la cultura, su principal objetivo consistió en graduar bachilleres en Humanidades con una cultura general integral, capaz de ejercer una función artístico-pedagógica y promover las manifestaciones del arte en las escuelas y comunidades.

Como funciones específicas del instructor de arte, se reflejan en el modelo del profesional las siguientes:

1. De promoción y apropiación de actividades culturales, encaminadas a la planificación, ejecución, control y evaluación de diferentes manifestaciones artísticas.
2. Investigativa, que incluye actividades dirigidas al análisis crítico, la problematización y la reconstrucción de las prácticas sociales de la cultura y la conservación de las tradiciones en los diferentes contextos de actuación.
3. Orientadora: actividades con el objetivo de ayudar para el autoconocimiento y el crecimiento personal y cultura general, mediante el diagnóstico y la intervención psicopedagógica en interés de la formación integral del individuo. Su contenido esencial es socializador e influye directamente en el cumplimiento de la tarea educativa, aunque también se manifiesta durante el ejercicio de la instrucción.

En los momentos actuales, los objetivos principales consisten en impartir talleres de apreciación-creación en escuelas primarias, secundarias básicas, politécnicos de informática, escuelas de conductas y preuniversitarios, con el fin de convertirlas en los palacios de pioneros de la comunidad, al transformar su entorno sociocultural y crear un estilo propio donde se integren lo artístico, lo humano y lo patriótico para propiciar la asimilación de juicios críticos y gustos estéticos correctos desde la más temprana edad. En el caso particular de los instructores de Música, los cinco objetivos fundamentales en las escuelas son:

1. El desarrollo de Talleres de Apreciación y Creación con todos los alumnos del centro escolar
2. La atención a grupos y unidades artísticas de aficionados

3. Preparación técnico-metodológica del personal docente

4. La labor promocional de la cultura artística en la escuela

5. El mejoramiento del entorno sonoro visual de la escuela

Por tanto, se infiere que el instructor de arte debe ser instructor pedagogo; promover las manifestaciones artísticas; estimular la creación en el lugar donde se desempeñe; poseer preparación pedagógica adecuada; contar con elevados sentimientos, gustos estéticos y ambientalistas; mostrar principios ideo-políticos y morales convertidos en formas de actuación y hábitos de conducta diaria; tener una actitud comunista ante el trabajo, el estudio, la sociedad y la propiedad social. Es por ello que se debe trabajar de manera integrada para reafirmar sus intereses profesionales.

De ahí que se vislumbra la necesidad de generar cambios en los procesos formativos de este profesional, pero ¿cómo influir en su modo de actuar?, la respuesta remite necesariamente a los conocimientos, habilidades, hábitos, valores, sentimientos y la ideología presente en dichos procesos para ejercer con unidad las influencias educativas, de forma tal que se obtenga un crecimiento tanto personal como profesional, lo cual contiene exigencias para el modo de actuación profesional.

La experiencia de los autores de la presente investigación en el trabajo directo con los instructores de arte desde los inicios del programa de formación en el nivel medio, encuestas aplicadas y el desarrollo de los contenidos de diferentes disciplinas en ese nivel, así como el diagnóstico preliminar han permitido reconocer las siguientes carencias en el caso de los estudiantes de la especialidad de Música.

- . Poco dominio de la guitarra como instrumento básico para desarrollar su trabajo
- . Conocimientos elementales de la armonía aplicada a la guitarra, solfeo, teoría de la música, así como elementos de dirección coral
- . Pobre dominio de las células rítmicas de los diferentes géneros musicales

Trece años en la formación de instructores de arte de nivel superior ha permitido al colectivo de Música del departamento de Educación Artística en la Universidad de Holguín, establecer la relación directa que existe entre las escasas destrezas técnico-musicales de un número significativo de alumnos de esta especialidad y su pobre nivel de interés por el ejercicio de la profesión.

También se han obtenido en ese mismo período una serie de indicios que denotan la existencia de una contradicción manifiesta entre la necesidad de perfeccionar el proceso de formación de estos jóvenes y las expectativas sociales en relación con sus modos de actuación profesional.

En tal sentido, resulta necesario profundizar en la orientación profesional de los instructores de arte de la especialidad de Música, con el fin de que desarrollen sentido de pertenencia a su carrera y se reafirmen profesionalmente con la profesión elegida. Dicha profesión, en este caso, fue escogida en plena adolescencia, cuando aún no existía la madurez necesaria para que tal acto pueda denominarse un acto de auténtica autodeterminación.

Las insuficiencias que ha afrontado la formación y el desempeño social de los nuevos instructores de arte, una fuerza potencial concebida como elemento decisivo en la iniciación de la práctica creadora y la promoción de la apreciación artística entre los públicos de las más diversas edades y contextos sociales, evidencia que existen contradicciones entre el encargo social y la formación de este profesional.

En consecuencia, el estudio realizado contempló como finalidad elaborar acciones que favorecieran la preparación de los instructores de arte para su desempeño profesional. De modo que las indagaciones en esta problemática, de hecho, se convierten en un problema social y cultural.

Por tales razones, los autores tienen a bien insertar la orientación educativa como vía para el fortalecimiento de la reafirmación profesional de los instructores de la especialidad de Música.

Materiales y métodos

Histórico-lógico, para profundizar en el conocimiento del objeto de estudio, apreciar su valoración desde diferentes posiciones teóricas y sistematizar los fundamentos filosóficos, sociológicos, psicológicos y pedagógicos.

Análisis-síntesis, en función de la determinación de los presupuestos teóricos necesarios para la solución del problema científico de la investigación.

Inducción-deducción, en la etapa exploratoria y del procesamiento de la información obtenida en la aplicación de los diferentes métodos para la identificación del problema relacionado con la reafirmación profesional de los instructores de arte.

Modelación, para el diseño y elaboración de la estrategia que favorece la reafirmación profesional de los instructores de arte y poder explicarla a través de la abstracción desde un enfoque dialéctico y sistémico del proceso pedagógico.

Observación participante del proceso docente-educativo en sus diferentes formas de organización, así como de actividades en la práctica docente donde se aplican los conocimientos adquiridos en la carrera, que permite constatar la aplicación de los contenidos musicales por los instructores de arte.

Entrevista individual a estudiantes y profesores con el fin de constatar en un primer momento el estado inicial de la preparación de ambos y posteriormente el criterio de los mismos acerca de la factibilidad de la estrategia.

Testimonio focalizado a profesores y estudiantes de la muestra seleccionada, para conocer sus testimonios con respecto a la utilidad práctica de la estrategia y el impacto en los instructores de arte de la especialidad de música.

Resultados y discusión

La acción sistematizada de los autores y la triangulación de los resultados de métodos y técnicas de investigación permite determinar como causa esencial de los desaciertos desde los inicios del programa de formación de instructores de arte en el año 2000 y hasta su conclusión, el desconocimiento de ellos en relación con las esencias distintivas de estos tiempos.

Algunos de esos criterios, recogidos desde la inserción laboral de los instructores, conducen a reflexionar, pues contienen verdaderas problemáticas que se deben resolver, como por ejemplo: no se estaba completamente listo en el año 2004 para asumir a los instructores, ni para comprender y respaldar las formas singulares en que trabajan su triple dimensión laboral:

- Como educadores a través del arte
- Como conductores de procesos de creación con aficionados
- Como promotores activos de la cultura artística por las más disímiles vías

A partir de ahí se derivan las siguientes acciones de orientación educativa para favorecer el desempeño profesional de los instructores de arte de la especialidad de Música:

1. Atender sistemáticamente la labor de los instructores de arte en el contexto escolar-comunitario, que incluya:
 - Asistencia directa y personalizada a los instructores de arte en la elaboración y desarrollo de las diversas acciones educativas y culturales que asumen en cumplimiento de sus funciones sociales.

- Apertura de un programa simultáneo de completamiento a la preparación profesional de los instructores de arte en todas las dimensiones de su actividad laboral.
 - Asesoría a directivos de las instituciones escolares y culturales de cada municipio para contribuir a un mejor aprovechamiento de aquellas potencialidades de los instructores que hasta ahora han sido escasamente reconocidas o activadas.
2. Realizar adecuaciones curriculares a los programas de los Talleres de Perfeccionamiento Artístico

Las insuficiencias y carencias detectadas en el orden de los contenidos, tanto teóricos como prácticos, limitan la preparación de los instructores de arte para desarrollar las actividades previstas en sus contextos de actuación, por lo que se recomienda:

- Constatar si se precisan introducir nuevos contenidos para el proceso de solución de problemas profesionales, así como identificar si se requiere sistematizar o profundizar los conocimientos precedentes.
- Integrar conocimientos empíricos, teóricos y metodológicos para la solución de la problemática.

A continuación, se relacionan las asignaturas cuyos contenidos se considera que deben ser modificados:

- Taller de guitarra. Se recomienda:
 - Profundizar en el dominio técnico del instrumento y de la armonía aplicada a la guitarra.
 - Fundamentar el estudio de las células rítmicas de los diferentes géneros musicales a través de ejercicios que permitan un aprendizaje efectivo, así como actualizar el repertorio de manera que las obras que se estudien, estén en correspondencia con los diferentes contextos de actuación profesional.
 - Crear un folleto para el estudio de las diferentes estructuras acordales que sirva de apoyo para la enseñanza de esta asignatura.
- Taller de lectura musical. Se recomienda:
 - Analizar el diagnóstico preliminar de manera que el contenido responda al actual nivel técnico de los estudiantes. Adicionar contenidos acerca de los signos y términos de dinámica o matriz.
 - Integrar el contenido a las asignaturas prácticas.
- Taller de apreciación musical. Se recomienda:

- Incluir conocimientos de los diferentes complejos genéricos de la música popular cubana y de sus principales exponentes.
- Brindar información de los grandes movimientos estilísticos de la música universal, a través del empleo de medios y recursos audiovisuales, literatura especializada y música en vivo.
 - Taller de coro. Se recomienda:
- Centrar la transformación del instructor de arte en la aplicación de la técnica vocal, clasificación de las voces y los esquemas de dirección coral.
- Prestar suficiente atención a la orientación didáctica del trabajo con las obras musicales de acuerdo con el período evolutivo en que se encuentre, por niveles de enseñanza y dificultad técnica de las obras.
- Seleccionar las obras musicales de uno o varios géneros a partir de un propósito pedagógico, previamente determinado, acto que permite concretar las opciones de selección de las piezas más apropiadas para cada actividad o momento del proceso de enseñanza de la Música.

3. Presentar exámenes integradores de manera pública

Estos tipos de exámenes constituyen un verdadero acto de creatividad, los instructores deben demostrar no solo las habilidades adquiridas en su preparación técnico-artística, también la metodología para el montaje y ejecución de las obras presentadas. Para la concreción de esta acción se recomienda:

- Determinar los contenidos a integrar y modelar el examen. Asesorar a los instructores para el montaje de las obras.
- Estimular la independencia de los instructores, al considerar ese tipo de presentación como una evaluación integradora de varias disciplinas.

4. Incorporar a los instructores de arte a la cátedra Aquiles Nazoa

La cátedra Aquiles Nazoa creada y dirigida por el departamento de Educación Artística de la Universidad de Holguín, desarrolla actividades no solo para sensibilizar a los estudiantes con la obra de ese importante escritor venezolano, también organiza presentaciones que incluyen todas las manifestaciones del arte que se estudian en la carrera, como parte de la estrategia educativa del año académico. En este aspecto se recomienda:

- Aumentar el nivel de participación de los instructores en diferentes actividades de esta cátedra, así como estimularlos para que musicalicen los poemas de Aquiles Nazoa.
- Motivar a los instructores para que, mediante esas presentaciones, se sientan protagonistas de las transformaciones que se van produciendo en el proceso de su formación inicial.

5. Organizar festivales de composición

Los instructores deben demostrar su talento a través de la creación e interpretación de obras en diferentes géneros. Se recomienda.

- Orientar las bases del festival a los estudiantes.
- Estimular a los compositores e intérpretes cuyas obras resulten de mayor calidad.

6. Implementar como línea investigativa “Historias de Vida” de las personalidades de la comunidad que se han destacado por su quehacer artístico y pedagógico. Para ello, se recomienda:

- Seleccionar a promotores naturales de la cultura, agrupaciones, artistas de la localidad y a instructores de arte que hayan aportado significativamente en su desempeño.
- Divulgar estos trabajos en sus respectivos contextos de trabajo a través de jornadas científicas.

Luego de implementado el sistema de acciones orientacionales, y aplicados los métodos y técnicas de investigación es posible arribar a las siguientes regularidades:

- El total de los estudiantes valora como buena la formación que recibieron a partir de las acciones porque los dotó de las herramientas necesarias para su desempeño y la mayoría considera muy importante que su contenido responde al encargo social de su profesión.
- La totalidad de ellos manifiesta como positivo la realización de los exámenes integradores, debido a que les dan la posibilidad de crear y desplegar sus potencialidades en público.
- La estrategia implementada contribuye a que su nivel motivacional haya crecido en relación con los contenidos de la carrera.
- El tema de investigación en las diferentes modalidades de trabajo científico-estudiantil se corresponde con las problemáticas reales de su labor como instructor de arte.
- Los contenidos modificados están en función de su preparación para resolver los problemas profesionales.
- Sugieren que se aplique a todas las especialidades, con sus correspondientes adecuaciones.

Por su parte, los docentes:

- Consideran de vital importancia las acciones de la estrategia de orientación para la formación profesional de los instructores de arte.
- Expresan que es elevado el grado de motivación de los estudiantes por las asignaturas de la especialidad, lo que facilita la autogestión del aprendizaje.
- Aprecian dominio de los modos de actuación de la profesión, demostrado en los exámenes integradores de los talleres de perfeccionamiento artístico.

Conclusiones

La orientación humanista del profesional, instructor de arte, es el resultado de un proceso que debe desarrollarse a todo lo largo de su formación inicial y permanente, por lo que es necesario un pensamiento axiológico que le permita comprender la base ideológica de su desempeño laboral a la luz de las exigencias de su encargo social.

El contenido de las acciones desarrolladas se determinó a partir del análisis sistemático de las insuficiencias que han estado afectando la preparación profesional y el desempeño laboral de los jóvenes instructores, en el contexto escolar-comunitario de la provincia.

El resultado de la aplicación de estas acciones produjo evidencias positivas en la atención a la labor de los instructores de arte para favorecer su desempeño laboral.

Referencias bibliográficas

- Abreu, G. (2012). *Sistematización de una experiencia en relación con la determinación de las habilidades profesionales específicas del instructor de arte que se forma en la Universidad de Ciencias Pedagógicas José de la Luz y Caballero, en la especialidad de Música*. (Tesis de especialidad). Universidad de Ciencias Pedagógicas José de la Luz y Caballero, Facultad de Educación Infantil, Psicopedagogía y Arte, Cuba.
- Castro, A. (2016). *Evaluación curricular de la Licenciatura en Educación: Instructor de arte de la Universidad de Ciencias Pedagógicas de Holguín José de la Luz y Caballero*. (Tesis de especialidad) Universidad de Ciencias Pedagógicas José de la Luz y Caballero, Facultad de Educación Infantil, Psicopedagogía y Arte, Cuba.
- Reyes, M. (2014). *Acciones que favorecen la preparación inicial de los instructores de arte de la provincia de Holguín*. (Tesis de especialidad). Universidad de Ciencias Pedagógicas de Holguín José de la Luz y Caballero, Facultad de Educación Infantil, Psicopedagogía y Arte, Cuba.

Las demandas profesionales de los instructores de arte. Acciones para su preparación/The Art Instructors professional demands. Actions for their preparation

Sánchez, G. (2014). *La motivación hacia el aprendizaje en los estudiantes de la carrera Pedagogía-Psicología*. (Tesis Doctoral). Universidad de Ciencias Pedagógicas José de la Luz y Caballero, Facultad de Educación Infantil, Psicopedagogía y Arte, Cuba.