

Educación y diseño

La Educación, en la perspectiva actual, es la actividad que realiza el ser humano de forma integral y permanente, es decir, debe durar toda la vida, en un medio sociocultural cambiante y globalizado.

Rita Vidal
Directora Arte y Diseño Empresarial
Universidad San Ignacio de Loyola
Perú

Es también el resultado dinámico de acciones encaminadas a modular valores y actitudes, transmitir y asimilar conocimiento actualizados y pertinentes, desarrollar la capacidad de seguir aprendiendo, forjar habilidades y estimular la creatividad, motivar su capacidad innovadora, fomentar la convivencia social y la participación de la sociedad civil en la educación, especialmente de los padres de familia. Todas estas acciones tendientes a lograr la excelencia educativa.

Por otro lado, el fomento de la creatividad es algo necesario y natural que deriva de las necesidades sociales. El sistema actual está en constante cambio y el único modo de sobrevivir es adaptándose a los cambios, para ello el individuo nace con una disposición creativa. La educación tiene como misión fundamental establecer las condiciones externas que favorezcan esta tendencia natural del hombre. De forma todavía más concreta, la educación debe evitar las condiciones que entorpezcan la creatividad, ya que toda educación tiene como objetivo principal la facilitación del aprendizaje. No hay procedimiento más inadecuado para formar en la creatividad que aquel que, de cualquier manera, impida que el propio individuo exprese lo que lleva dentro, y no potencia toda

práctica encaminada a la autor realización. Los cambios constantes del contexto mundial y nacional, la preocupación por la mejora de la calidad en la formación, los nuevos giros hacia la construcción de la formación para el trabajo conducen justificadamente a hablar de movilidad laboral y formativa, entre otras. Esta realidad no es posible si no se articulan procesos transparentes, coherentes y viables de evaluación, reconocimiento y acreditación de competencias.

La importancia de la creatividad y las artes en la Educación despierta la capacidad de crear, existen sistemas educativos que no potencian esta dimensión del desarrollo empobreciendo la educación en el ser humano relegando el papel de las artes al último escalón de la educación. “Una educación rica en artes aumenta en un 17,6% las posibilidades de cursar estudios superiores y de conseguir mejores trabajos, al tiempo que reduce en un 10% las probabilidades de caer en el desempleo. Por el contrario, la carencia de este tipo de educación, eleva en cinco veces, a partir de los 26 años, las posibilidades de acabar siendo dependientes de ayuda o asistencia pública” (publicado por la Fundación Botín, Argentina, noviembre 2012).

No hay arte sin hombre, la humanidad no se hubiera desarrollado y conocido sin el arte. Conocemos y reconocemos al mundo a través del arte en este mundo poblado de seres humanos que a través de las civilizaciones muestran su interior, su alma y su entorno. Sin arte no hubiera existido la historia por ende la comunicación, nuestro mundo hubiera sido acéfalo, preguntémonos ¿qué hubiera sido nuestro mundo sin la expresión artística? Nunca lo sabríamos porque la necesidad era y es inminentemente comunicacional para el ser humano, éste ser talentoso, creativo y con ansias de comunicar sus experiencias, sus costumbres, sus descubrimientos, su comunidad, es decir “la vida”. Esta vida eminentemente social ya que a través de él se manifiesta la propia cultura en crecimiento.

El hombre o ser humano tenía la necesidad de subsistir por lo tanto aplicaba a través de la curiosidad la observación y para satisfacer una necesidad utilizaba la creatividad desarrollando su capacidad creadora manifestándola como creen algunos, en un lenguaje de imágenes transmitiendo diferentes actividades de la vida cotidiana, expresiones espirituales, ideológicas y de la personalidad misma del ser humano y grupos sociales. Es así como se va construyendo la historia que va variando con el paso de los años y es en este sentido que a través del arte nos permite conocer, analizar e interpretar mensajes. Entonces, ya estamos hablando de un diálogo y/o procesos de enseñanza – aprendizaje a través de la experiencia y el análisis.

Hoy debemos considerar el arte como un medio comunicacional, un lenguaje eminentemente social y necesario en el aprendizaje. Sobre todo desde la temprana edad en los niños ya que proporcionan estímulos adecuados para el desarrollo del pensamiento. El conocimiento de las diferentes disciplinas que la integran hoy en día como el teatro, la música, expresión corporal, expresión plástica en otras nos ayudan a ser creativos y estos saberes y experiencias personales nos ayudan al aprendizaje de otros saberes y con ello

sociabilizarnos. El arte nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, a interiorizarnos, descubrir nuestro potencial creativo, conocerlo y reconocernos luego para sociabilizar. No se pretende generar solo artistas, esa no es la intención ni el objetivo pero si desarrollarlo para poder ser eficientes y creativos en otras áreas o disciplinas en la educación. El arte es el alimento del alma, a través de ella nos sensibilizamos, experimentamos, imaginamos, creamos y encontramos el camino para solucionar problemas de nuestro entorno. El arte es el resultado de un hecho creativo de las asimilaciones y vivencias sociales.

Todos somos creativos, no es un don privado. Vigotsky decía” llamamos actividad creadora a toda realización humana creadora de algo nuevo, ya se trate de reflejos de algún objeto del mundo exterior, ya de determinadas construcciones del cerebro o del sentimiento que viven y se manifiestan solo en el propio ser humano”.(Vigotsky L.S. “ La imaginación y el arte en la infancia. Ensayo Psicológico Fontamara México, 1997).

El arte en la educación nos da la oportunidad de aprender los distintos lenguajes artísticos como lenguajes alternativos y este aprendizaje desarrolla las facetas sintácticas, semánticas y pragmáticas y con ello contribuirá a alcanzar competencias complejas relacionadas al desarrollo de la capacidad de abstracción a la construcción del pensamiento crítico y divergente y a la apropiación de valores culturales.(Marta, Calvo “ Educación por el Arte” Capítulo 7 Buenos Aires Paídos 1998) (Hargreaves Madrid, 1991 y Stokoe “Arte Salud y Educación” Buenos Aires 1990).

Ya hemos hablado de la importancia del arte en la educación, ahora nos toca hablar del Diseño ¿Cuándo nació? Y en qué momento toma importancia en nuestras vidas, a su vez nos preguntamos ¿el Diseño es Arte? Difícil de responder porque son preguntas dicotómicas que nos hacemos hoy en día, no existe una respuesta válida, todas las opiniones son respetables desde el punto de vista de la experiencia de cada ser humano.

Si consideramos al Diseño, comunicación visual (visual-gráfico) es un problema dentro del marco de las Ciencias Sociales ya que las Ciencias Sociales estudian y tratan distintos aspectos de los grupos sociales y seres humanos en una sociedad, pero ¿el Diseño no está orientado a la satisfacción y solución de las necesidades o intereses sociales?

Podríamos decir entonces que el Diseño ¿es la evolución del arte ya que a través de los años y con el avance de las nuevas tecnologías trata de solucionar intereses de comunicación visual de grupos sociales? No hay consenso para decir con efectividad cuando empezó el Diseño, algunos argumentan sus orígenes en las pinturas rupestres, otros reconocen sus formas embrionarias en Egipto, Grecia, México y Roma. Varios autores consideran que el diseño gráfico surge al mismo tiempo que la imprentas. Una corriente apunta a las vanguardias artísticas del inicio de este siglo. Otros, todavía, emplazan al pensamiento contemporáneo, con respecto al diseño gráfico, después de la segunda guerra mundial, como fenómeno adjunto al fuerte desarrollo industrial y de los medios de comunicación.

Hemos hablado del Arte, de la Educación y del Diseño pero que sucede con el docente, este personaje tan importante en el desarrollo cognitivo del alumno. Profundizar en el rol del docente, es profundizar en el saber pedagógico y didáctico en su relación con la sociedad del conocimiento y con la responsabilidad ética en la formación de ciudadanos capaces de contribuir con su entorno y su comunidad. La pregunta es si ¿están capacitados estos docentes con la sociedad del conocimiento? Y, ¿tienen dominio pedagógico y didáctico para desarrollar en los estudiantes las competencias referidas a objetivos y temas transversales? ¿Están capacitados para tratar temas como la diversidad social y cultural, al reconocimiento del otro? ¿Están capacitados para estos desafíos?

Quizás las condiciones no están preparadas para los futuros docentes de esta especialidad

que les permita desarrollar las competencias necesarias y contribuir con el conocimiento creativo para solucionar problemas de nuestra sociedad. Es importante saber cuánto tiempo se dedican a la construcción o creación del conocimiento, antes de la utilización de los medios tecnológicos. ¿Cuántas instituciones o docentes imparten en sus clases temas como los derechos humanos? El ser docente requiere reconstruir el saber pedagógico y didáctico para contribuir con el cambio, el formar diseñadores comunicadores visuales.

El ser docente es un privilegio y tiene la oportunidad de generar el cambio, contribuir en la formación de personas socialmente responsables, diseñadores agentes de cambio, visualizar un futuro emprendedor con alcance internacional reconociendo su sociedad e identidad. La disponibilidad de la tecnología nos da la oportunidad de cruzar fronteras pero sin dejar de ser seres humanos. El docente tiene en sus manos muchas herramientas de comunicación, metodologías e instrumentos de evaluación que harán del alumno un profesional consciente, ético y respetuoso de sus raíces. El que escoge la profesión docente, comienza un camino que está profundamente marcado por el fin último y primera prioridad que incluye su práctica: que los estudiantes aprendan y se desarrollen. Esa prioridad involucra una responsabilidad enorme, y requiere de personas que tengan grandes capacidades, difíciles de enumerar en dos párrafos. De lo que no hay duda es que esas capacidades involucran una gran exigencia, a la que en el día a día los profesores deben proporcionar los instrumentos para que el alumno investigue y encuentre las respuestas requeridas a cada situación.

Por lo tanto, el diseño o la comunicación visual está inserto en la educación actual.

Hoy por hoy las tecnologías nos llevan a comunicarnos visualmente con responsabilidad social rompiendo fronteras y llegando a resolver y proponer cada día una solución visualmente creativa.