

Mejores prácticas: Enseñar con obras de arte

1. **Escuchar:** Practique el arte de realmente escuchar a los estudiantes y deles la libertad y el tiempo para que compartan sus ideas y preguntas, tanto en parejas como con todo el grupo. Defina estructuras dentro de su lección, como Pensar/Vincular/Compartir, Ver/Preguntar y Tiempo de espera, ofreciendo el tiempo y el espacio necesarios para que las voces de los estudiantes se expresen y escuchen. Planifique su recorrido para que sea flexible y permita que la curiosidad de su grupo sea la que dirija la conversación. Pregúntese si en cada parada existe o no un equilibrio entre el profesor y los estudiantes que hablan.
2. **Tiempo/Flujo de conversaciones:** Facilitar una discusión nutrida sobre las obras de arte requiere tiempo para que los participantes vean, piensen y escuchen las ideas de otros, y repitan este ciclo tantas veces como la clase lo necesite. Esto puede ser difícil, especialmente con tiempo limitado en cada parada del recorrido, pero continúe buscando generar conversaciones más nutridas y profundas. Una forma de profundizar es ir más allá de la parte "ver" de la discusión y reservar tiempo para preguntas de pensamiento crítico, imaginativas, del plan de estudios o que estén basadas en procesos en la sección "pensar". (Los estudiantes continúan observando mientras responden estas otras preguntas). Siempre comenzaremos con las observaciones, pues son la base de todo lo demás, pero estaremos conscientes del flujo de la conversación y de cómo las preguntas que formule pueden contribuir a la dirección general de la discusión.
3. **Preguntas abiertas:** Las preguntas abiertas requieren más que respuestas afirmativas o negativas cuando se les compara con las preguntas cerradas. Las preguntas abiertas invitan a los participantes a pensar más en sus respuestas; a obtener más información, a incentivar las respuestas auténticas y a brindar más oportunidades de expresión. Durante las lecciones, limite el uso de preguntas cerradas y trate de buscar una continuación con preguntas abiertas.

Ejemplos:

- ¿Qué crees que podría pasar después?
 - *No: ¿Crees que ocurrirá algo?*
 - ¿Cómo podría el artista haber hecho esta pintura?
 - *No: ¿Sabes cómo hizo esto el artista?*
 - Describe los colores que ves.
 - *No: ¿Puedes describir los colores que ves?*
 - ¿Ves líneas en esta pieza? ¿Cómo las describirías? (Pregunta cerrada seguida de una pregunta abierta)
4. **Citar evidencia:** dé a los estudiantes oportunidades frecuentes para respaldar sus ideas citando evidencia sobre la obra de arte. Por ejemplo, pregunte: "¿Qué ves que te hace decir eso?", o "¿Qué hizo el artista en esta pintura que te hace pensar eso?"
 5. **Historias y contenido:** los estudiantes recuerdan las historias que se cuentan dramáticamente. Intente buscar contenido sobre el artista o sobre la obra de arte, y cree una historia de un minuto,

bien contada, para que la comparta entre la mitad y el final de la parada del recorrido. Otras oportunidades para agregar contenido pueden ser explorar la Pregunta esencial, el contenido del plan de estudios o de vocabulario y datos sobre la obra de arte, el artista o el contexto. Al agregar fragmentos de contenido durante una discusión, se debe procurar que luzca natural y que el avance sea gradual. Este proceso fomenta el aprendizaje porque la información está vinculada con lo que se está hablando en ese momento. Esté atento a las pistas en las respuestas de los participantes para determinar el momento de aportar una información específica del contenido a la composición. Compartir un poco de contenido puede responder a las preguntas cerradas de los estudiantes durante las secciones "ver" y "pensar" de su conversación. También puede inspirar a los estudiantes a "preguntarse" por ideas más profundas y abiertas que se relacionen con los antecedentes de la obra de arte.

6. **Actividades modelo y sondeo de reflexión:** antes de pedir a los estudiantes que hagan un boceto, que actúen o que escriban un poema, tómese un momento para ejemplificar lo que pide y diga: "Por ejemplo, si yo estuviera haciendo esto, podría..." y luego dibuje, actúe o escriba un poema de manera visible al tiempo que describe lo que está haciendo y pensando en el proceso. Después de que los estudiantes hayan completado un boceto, un movimiento o una actividad de escritura, pregúnteles qué influencia tuvo esta actividad en su forma de pensar acerca de una obra de arte y si tienen nuevas observaciones.
7. **Parfraseo y uso de vocabulario:** cuando parafrasea una respuesta, el objetivo es reafirmar el comentario (a menudo la idea principal de lo que se dijo) utilizando diferentes palabras sin alterar el significado. Repetir lo que alguien dijo no es parafrasear; sin embargo, las respuestas cortas a menudo son difíciles de parafrasear y es posible que sea necesario repetirlas. Parafraseamos para que todos en el grupo puedan escuchar lo que se dice y para que luego la persona sepa que lo escuchamos y que estamos interesados en comprender su reflexión. El vocabulario artístico y los conceptos del plan de estudios se pueden estructurar para desarrollar el conocimiento de los estudiantes y se puede dar nombre a los tipos específicos de reflexión (observar, comparar, conectar, desentrañar, cuestionar, cambiar de opinión, ampliar, explorar, adoptar una perspectiva, etc.).

Ejemplos:

Respuesta: *Veo un hermano, una hermana, una madre y un padre.*

Paráfrasis: Se ve un grupo de personas que podría ser una familia.

Respuesta: *Hay rojo, naranja y azul en esta pintura.*

Paráfrasis: Estás señalando colores cálidos, como el rojo y el naranja, y un color frío, como el azul.

Respuesta: Se muestra más de la flor en esta pintura que en aquella.

Paráfrasis: Al comparar esta pintura con la otra, se ve una diferencia en la cantidad de flores que el artista decidió pintar.

8. **Neutralidad y apertura:** durante una discusión escuchará varias respuestas (sorprendentes, creativas, extraordinarias, inusuales, acertadas) y es importante tratar todos los comentarios con el mismo nivel de aceptación, evitando elogiar una idea pero no otra. La neutralidad subraya la

importancia de considerar todas las posibilidades. Sin embargo, el refuerzo positivo es una gran herramienta didáctica y no es necesario evitar su uso, pero debe elogiar a todos los comentarios durante la discusión. Si dice "bien" después de un comentario, use afirmaciones similares y de manera constante para que todos los participantes sepan que sus comentarios son valorados.

9. **Lenguaje condicional:** al parafrasear o vincular use un lenguaje que transmita que la interpretación está abierta a múltiples posibilidades. El uso de palabras como *podría ser*, *tal vez*, o *quizás* invita al grupo a dar más respuestas, y les pide silenciosamente a los participantes que tomen en cuenta la idea propuesta en relación con lo que están pensando.

Ejemplos:

- Una posible relación es que son una familia.
- La luz te hace preguntarte si esto podría estar sucediendo en la noche.
- Quizás el artista nunca terminó esta pintura.

10. **Logística:** esta es una lista de aspectos logísticos a tener en cuenta

- a. Tomar un minuto para mirar: comience cada discusión con un minuto completo para que todos los participantes vean el trabajo. Dirija su mirada sobre toda la pintura, animándolos a mirar detalles grandes y pequeños. Además de ser necesario para hablar sobre lo que ven, esto también les da un poco de más de tiempo a los estudiantes que tardan más en desarrollar sus ideas.
- b. Pulgares arriba: para incluir a más participantes en una discusión, fomentamos el uso de la técnica "pulgares arriba". Cuando haga una pregunta cuya respuesta probablemente otros también pensaban (lo sabrá por las caras de quienes no hablaron) puede decir: "Pulgar arriba si también pensabas eso". Si bien no debe usarse con todas las preguntas, es una excelente manera de hacer que todos participen.
- c. Movimiento físico: fomentar la actividad kinestésica durante la lección representa otro sentido con el que experimentar la obra de arte. Al pedir a los participantes que usen sus cuerpos en la galería, especifique que deben mantener suficiente espacio entre otros participantes y especialmente entre sus cuerpos y las obras de arte (consulte las reglas de actuación en las lecciones que incluyen actividades de escena). Si se encuentra en un espacio reducido, evite agitar los brazos para proteger a los participantes, a las obras de arte y a otros visitantes.
- d. Pronombres: tenga presente cuándo usar "nosotros" en lugar de "tú" cuando se dirija al grupo. Al parafrasear, es probable que usar "tú" sea la mejor opción (pero mucho mejor es usar el nombre del participante, se prefiere esto). En otros momentos, el uso de "nosotros" envía el mensaje de que todos estamos trabajando para lograr algo juntos. Por ejemplo, "Miremos más de cerca esta pintura".
- e. Nombres: la regla de oro para los nombres es ser siempre lo más específico posible. Cuando haga referencia al artista, use su nombre en lugar de "él", "ella" o "artista". También evite

referirse al artista como "Sr." o "Sra.", usar su nombre y apellido o solo su apellido es suficiente. Cuando se dirija a los participantes, use sus nombres tan a menudo como sea posible.

Adaptado de Art Around the Corner and Stories in Art, National Gallery of Art, Washington DC.