

De la aventura pedagógica a la ventura del ser (Parte II)

Ana Ma. Albornoz | Maestra Subdirectora.

M. Cristina Echenique | Maestra. Lic. en CC de la Educación, UdelaR. Profesora en IFD Pando. Esc. N° 262 "Clemente Estable". Montevideo.

«...cuando pensamos en una escuela mejor, nuestra esperanza ancla siempre en el maestro.»¹

Introducción

En el trabajo que iniciáramos anteriormente, intentamos acercar algunos hilos o ejes del pensamiento pedagógico del maestro Clemente Estable, en la propuesta experimental que conocemos como *Plan Estable* que tiene por lema: "Por la cultura, para la superiorización de la vida" (1930).

En ese lapso, las querellas de los métodos estaban en pleno debate. ¿Un método? ¿Muchos métodos? ¿Trabajar por "centros de interés"? ¿Enseñanza centrada en las disciplinas? ¿Métodos analíticos?, ¿sintéticos?, ¿métodos globales? Todo estaba en las aulas, todo era búsqueda. Se habían iniciado planes experimentales en algunas escuelas, en las que se ensayaban nuevas metodologías pero, por otro lado, la supervisión oficial era predominantemente normativa.

En las experiencias pedagógicas por parte de los docentes coexistían la defensa de la libertad de cátedra y los controles fiscalizadores del Sistema que no facilitaban las condiciones para que dichas experiencias se afianzaran y expandieran.

De cualquier modo, el entusiasmo de los maestros involucrados, el compromiso con la Educación del Pueblo pudo más, y sus prácticas perduraron hasta hoy, con algunos relatos que se hallan en soporte papel, pero muchos más en las aulas, transmitidos con el calor de quienes han sentido la necesidad de pasar la antorcha para que las nuevas generaciones la enciendan año a año.

Quisiéramos hoy aproximarnos más a uno de los pensamientos que ya destacáramos anteriormente, para analizar cómo fue -y es- puesto en práctica por los maestros de ayer y de hoy:

«[...] nada mejor para el desarrollo mental del niño y del adolescente que enseñarle maneras superiores de aprender que complementen, continúen, rectifiquen y eleven las maneras espontáneas.»²

Tomaremos dos "maneras superiores de aprender", de forma de hacer explícita, con ejemplos tomados de prácticas áulicas, la aplicación de este principio.

- ▶ La enseñanza de la lectura.
- ▶ El acercamiento a la cultura a través de los grandes hombres.

¹ Maestras de la Escuela N° 70 de 2do grado, Montevideo (1947).

² C. Estable (2003:59).

1. La enseñanza de la lectura

Hemos optado por la transcripción de citas que recogen momentos distintos en el proceso de enseñar una de las maneras superiores de aprender, como lo es la lectura. La primera cita corresponde a cómo se inicia en la lectura, cómo esta etapa requiere otras experiencias que no son necesariamente el encuentro con la grafía, publicada en 1946 (*Plan Estable*); la segunda, más propia de los últimos años escolares, en la que se señala cómo propiciar, a través de la lectura tanto dirigida (“sin notar que se dirige”) como libre, el encuentro con “lo mejor del hombre: la cultura”, que es narrada por las maestras que, con el impulso permanente del Maestro, pusieron en práctica sus ideas en la escuela N° 70 de Montevideo.

Quizá no resulte novedoso el método, pero sí puede ser para muchos una novedad el saber que fue a partir de esta fuerte experiencia de aplicación del *Plan Estable* que muchas de estas prácticas llegan hasta nuestros días con las actualizaciones propias del avance en los conocimientos de la didáctica, la psicolingüística y la influencia de los cambios en los recursos tecnológicos.

*«La primera gran novedad de la escuela para el niño es su vida colectiva y que en ella aprende a leer y escribir. Aprender a caminar, aprender a hablar y aprender a leer y escribir son, ciertamente, etapas de trascendencia en la evolución mental. La importancia de la lectura en el desarrollo de la mente es enorme, como lo es la experiencia. Iniciar al niño en aquella, insertándola en ésta, es de lo más fecundo. De ahí que nosotros iniciemos la lectura en un movimiento pedagógico de introducción a la Naturaleza y al Arte por el color, el ritmo, la rima y el experimento.»*³

En esos años, el método global de Decroly para la enseñanza de la lectura introdujo grandes novedades. El método ideo-visual parte de la frase, no de la letra y la sílaba.

Esas frases deben partir de temas significativos para los alumnos, es decir, deben estar ligadas a sus intereses, emociones, acciones.

«Decroly inicia la lectura por la escritura... Nosotros enseñamos la lectura con mucha anticipación a la escritura mediante el color, el ritmo, la rima, el experimento. La escritura sigue a la agilización de la mano por el dibujo, en cuya enseñanza prevalece la expresión por el color. Desde su ingreso el niño ensaya en la escuela, explorar la naturaleza y expresarse en el juego con prismas, reactivos, papel y tinta tornasol, pigmentos de plantas y animales, arco iris... para dirigir y agudizar la observación, se toma como criterio inicial, un color, por ejemplo el rojo. Se investiga, en el aula, en la casa, en la calle, en el campo, en el cielo, en las obras de los maestros de la pintura, qué es de color rojo, con qué otros colores se le ve asociado en la Naturaleza y en el Arte. Se ensaya la creación estética del niño por el color, transponiendo su orden natural, inventando el color de los seres (de un solo color, de dos y más colores). Se proyecta la pintura de casas, de vehículos, la combinación de los colores con el vestir... Se combinan por pura fantasía y se aprecia cuáles combinaciones son más bellas... ¿Y la lectura? Se escriben los nombres de los colores con el color respectivo (rojo con rojo, verde con verde, etc.). El alumno lee primeramente la palabra por el color y pasando del reconocimiento cromático al de la figura, lee la palabra independientemente del color. Y ya está en el mundo para él misterioso del lenguaje escrito. Ahora la enseñanza sigue tres direcciones:

- 1. se toma como palabra normativa el nombre del color (en nuestro caso, el rojo) y se aplica el método analítico-sintético;*
- 2. se escriben frases construidas por el niño y por el maestro, alusivas a lo que se observa, se experimenta, se inventa, se vive...;*
- 3. se escriben sencillísimas canciones que el niño va aprendiendo de memoria (el ritmo y la rima vienen al encuentro del color), enumerando las palabras para que el alumno reconozca lo que va diciendo en lo que está escrito... Se aprende así a aprender a leer para marchar solo.*

En esencia, enseñar a leer no es otra cosa que enseñar a reconocer gráficamente un lenguaje que el niño ya usa, o sea, hacer notar

³ C. Estable en CEP: DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA PRIMARIA Y NORMAL (1946:249).

la correspondencia entre la expresión oral y la escrita... Buscar la expresión gráfica de las palabras y de los fonemas, interesa al niño como un juego.

Cuando el niño posee la clave de la lectura, enfebrecido, ensaya leerlo todo. Alfabetizar sin esta fiebre, es muy poco. Mantenerla es una misión educadora. Ya hemos afirmado que no se enseñó a leer si no se despertó la pasión por la lectura. Que perdure esa pasión es ahora el gran problema.»⁴

Estas narraciones de las prácticas llevadas a cabo por las maestras de la escuela N° 70, Montevideo, impulsadas por su directora Julia Ema Miranda, recogen la experiencia de la puesta en práctica del Plan por más de 15 años.

«Para llegar a hacer del alumno un lector, e iniciar en él al lector con sensibilidad y espíritu crítico, es indispensable:

Primero: Comenzar temprano, cuando el niño todavía cabe en el regazo de la narradora.

Esta es función para la cual debiera estar preparada la madre, y lo es también de la clase jardinera, del jardín de infantes... Es necesario que esa edad anterior al ciclo escolar dé los preciosos frutos para la que está capacitada.

Segundo: Comenzar cuanto antes, la lectura en las fuentes mismas: obras maestras de la humanidad, y folklore.

Tercero: Procurar al niño material de lectura.

Aquí cumple un papel importantísimo la biblioteca circulante de la escuela. El libro de esta biblioteca, es el libro que leen: el alumno que lo lleva, sus familiares, sus amigos; su misión es circular, gastarse...»⁵

La maestra María Abbate (Directora de la Escuela Experimental de Malvín) nos habla acerca de “La lectura libre como poderoso auxiliar de la acción escolar”.

«Consideramos a esta clase de enseñanza no sólo como un complemento de la acción educativa ejercida por la escuela, sino como uno de los fundamentos de la obra que debemos cumplir los maestros.

[...] por medio de la enseñanza de la lectura libre se suscita en el niño la pasión por el leer, fuente inagotable de un aprendizaje que ha de durar toda la vida, sustento de la cultura general.

Por lectura libre entendemos la lectura que liberta al niño de los textitos, de los textos únicos en los que se hallan la belleza y la sabiduría distribuidos en dosis homeopáticas, donde, en actitud doctoral, las síntesis científicas parecen verdades acabadas y no son más que audacia, donde a fuerza de adaptar se llega a la dilución insípida. La obra de la escuela no puede ni debe circunscribirse al ámbito de vencer la dificultad de la lectura mecánica...»⁶

«El maestro y los padres que se hallen en condiciones de hacerlo, deben procurar encender la yesca del amor a la lectura, si desean que el niño suelte las amarras y aprenda por sí mismo [...] ¿Qué valor tiene haber ido a la escuela si ésta no ha preparado al niño para su autoeducación?»⁷

«Enfocando el objetivo en el campo utilitario he aquí los beneficios que la enseñanza toda puede extraer de la lectura libre:

1. Es fuente general de información, por lo tanto, brinda conocimientos; y los conocimientos adquiridos en la infancia son huellas en granito.
2. Facilita enormemente la expresión oral y escrita. En un grado cualquiera se distingue siempre de un conjunto, los niños lectores.
3. Favorece la adquisición de una buena ortografía en los tipos visuales, que son los más y la mejora en los otros tipos.»⁸

«Toda escuela en actitud formadora, además de una biblioteca para uso del maestro y una biblioteca para cada clase, debe poseer una biblioteca general para uso de varios grados, mas ha de ser una biblioteca circulante... Lugar donde el niño pueda concurrir si así lo desea, fuera del horario de clase, a los efectos de realizar consultas para sus trabajos diarios o con propósito de esparcimiento.»⁹

⁴ CEP. DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA PRIMARIA Y NORMAL (1946:249).

⁵ DEPARTAMENTO EDITORIAL DEL CONSEJO DE ENSEÑANZA PRIMARIA Y NORMAL (1946:76).

⁶ M. Abbate (1946:139).

⁷ M. Abbate (1946:140).

⁸ M. Abbate (1946:142).

⁹ M. Abbate (1946:143).

De la aventura pedagógica a la ventura del ser

En el campo como en la ciudad, el libro es el primer instrumento de cultura, y por tanto, de la escuela, con el libro, el laboratorio, el observatorio, la experimentación científica, la contemplación y la creación artística. Pero hay que saber usar el libro. Por ahí es donde se tienen las mayores posibilidades de llegar más pronto y mejor a pensar bien, sentir bien, obrar bien, que a la postre es el fin de toda enseñanza, sin distinciones, de toda pedagogía moderna, clásica, revolucionaria y conservadora, de ahora y de siempre.»¹⁰

«...si los educadores llegasen a crear nada más que la perdurable pasión por la lectura en todos los hombres, por eso solo se haría la revolución más grande y superior que jamás haya habido en este planeta...»¹¹

Para ejemplificar el diseño anterior y siguiendo la lógica estructuración del Plan en el Supracentro de Coordinación Pedagógica que corresponde a creadores de la Química encontramos el Centro de 1er orden: Creadores de la Química: Lavoisier; Centro de 2do orden: Utilidad de los conocimientos de química para todos los hombres; Centro de 3er orden: Historiar singularmente las sustancias químicas utilizadas en toda la escolaridad.

“Con el mismo ritmo -y en lo que permita su distinta naturaleza- se desarrollan los programas relativos a otros hombres de ciencia, filósofos, artistas, hombres de acción.”¹²

2. El acercamiento a la cultura a través de los grandes hombres. “Sentirse uno entre los grandes”

Hombres de acción, pensadores diversos, artistas, toda la cultura debe ser acercada al niño por medio de las fuentes.

La “cultura”, palabra que recibe tantas lecturas desde distintas visiones o lugares... Creemos, con la humildad debida, que el maestro debe plantearse la definición propia, construida, pensada, de este concepto, para así poder realizar la desafiante tarea de educar.

El *Plan Estable* no descuida ninguna disciplina.

El eje estético del plan se aprecia en cada grado y es en este, en el cual nos detendremos.

Al hablar de la cultura estética en el plan, las maestras que elaboraron el Ensayo, realizado en

¹⁰ C. Estable en CEP. DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA PRIMARIA Y NORMAL (1946:314).

¹¹ C. Estable en CEP. DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA PRIMARIA Y NORMAL (1946:252).

¹² CEP. DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA PRIMARIA Y NORMAL (1946:757).

la Escuela N° 70 de 2do grado de Montevideo, plantean tres aspectos: el primero se va dando al irse realizando el plan, otro “es el relativo a las culturas, cuya expresión está dada en el arte”, y un tercero “muy importante, tanto o más que los primeros y en el que el niño, como integrante, él mismo, de una cultura, es agente o creador”.

Trataremos de transmitir con sus palabras estos tres aspectos, con una narrativa que los nuclea: *«Y el goce estético inmediato, como el de ir conociendo la causa de las cosas, tiene ya la cualidad de lo ético; el primero porque nos pone en estado de gracia; el segundo porque nos da el sentimiento de respeto, que es también un estado de gracia.»*

Se puede sentir la presencia del árbol sin saber nada de su maravillosa vida interior -y nos queda siempre mucho por saber de ella- pero tenemos más el sentido de esa presencia cuando conocemos su organización íntima, cuando sabemos que regula las sales y el agua que bebe, cuando hemos visto al microscopio sus haces de vasos, semejantes a tubos de órgano, por donde sube la música de su savia, que se exalta en la expresión maravillosa de sus flores o en el milagro de sus frutos.

Hacemos entonces la desintegración por el conocimiento y la integración por el amor.

Y a estos fines conduce también el estudio de las distintas culturas; el sentir y conocer la belleza creada por el hombre».

En el tercer aspecto, las audiciones musicales, coros, orquesta, teatro de títeres, representaciones de lecturas, exhibiciones de cine convierten al niño en creador.

El proceso de elaboración de una obra de títeres, por ejemplo, es más trascendente que la obra en sí. Y es en el resolver problemas que plantea la situación, donde se asesora estudiando, recurriendo a la historia del arte, a la arquitectura, a la elección musical, etc.

Encontrando conexiones entre las propuestas del Plan y las experiencias áulicas actuales, es que decimos que hoy muchos maestros hemos comprendido que la educación por el arte debe tomar un papel relevante en la formación integral de los alumnos y alumnas.

Daremos, a continuación, un enfoque elaborado a partir de nuestra propia experiencia y del aporte de varios autores en los que se afirma el pensamiento vanguardista del Maestro.

«La fundamentación de toda educación por medio del arte toma como punto de partida el reconocimiento de que el espíritu por ser vida, es movimiento y actividad creadora.»¹³

¹³ D. Acerete (1984).

De la aventura pedagógica a la ventura del ser

La educación por medio del arte despierta sensibilidad y formas creativas para resolver situaciones nuevas. Al mismo tiempo permite desplegar habilidades no descubiertas y afirma la personalidad. El arte no se evalúa, se aprecia y valora. Esto, en el niño, provoca el placer de la creación, el tener la certeza que no será juzgado. El poder que le otorga el sentir alegría por la concreción de una obra artística le da seguridad para enfrentar otras áreas del aprendizaje.

Este camino de expresión mejora el reconocimiento de sus propias potencialidades y provoca el encuentro con una “forma personal de comunicación”.

En la obra artística, el niño descubre la libertad. Elige tema, forma, color, tamaño, proporción, espacio, ritmo; avanza y retrocede en su creación; establece con ella un verdadero diálogo, observa, experimenta y resuelve; por último analiza su obra y la levanta orgulloso o la desecha. Su espíritu crítico se despliega.

«Después de dibujar o de construir un árbol, una flor, un gato o una montaña, el niño ha captado la belleza y el signo de vida que cada uno de estos objetos posee. Y, mientras

aprende a controlar su gesto manual y a escoger o a crear un color, la realidad de su mundo con todo lo que tiene de suave o de agreste, de plácido o de chispeante, de simple o de múltiple, se incorpora lenta y milagrosamente en su interior -todo, en la educación y formación del niño, tiene algo de maravilloso- para llegar a formar una totalidad con él. Totalidad que él mismo ignora, pero que se transforma en un cauce interior de riquezas inagotables.»¹⁴

El educador, observador atento del proceso creador, se apropia de información valiosa sobre su forma de aprender y de su personalidad.

La función del educador es acercar al niño mensajes artísticos que despierten su deseo de crear. Para ello no se precisa ser un artista, solo es necesario vencer las barreras del temor a mostrar nuestro interior, nuestros sentimientos y sensaciones.

«En todo niño, joven y adulto, son inmensas las virtualidades sensoriales, las aptitudes emotivas, las posibilidades de “felicidades sensibles” que el educador puede desarrollar y exaltar.»¹⁵

«Limitar el conocimiento artístico de los niños a lo que crean ellos mismos sería empequeñecer su visión del arte. La exposición permanente de la clase tiene que enriquecerse con obras maestras... Cuando se expongan a la contemplación de los niños, deben comentarse, fijar su momento histórico... destacándose las características más fácilmente visibles de cada estilo o de cada época.»¹⁶

Haciendo referencia a este punto encontramos, desde el supracentro de primer año -“Introducción al estudio de la Naturaleza y al Arte por el color, el ritmo y el experimento”- hasta el de sexto año -“La diferenciación de la cultura a través de los grandes hombres”-, una línea metodológica a seguir.

El niño solamente puede dibujar aquello que ha asimilado; cuanto mayor sea su campo de experiencias, mayor será su capacidad de expresión.

¹⁴ Ma. y C. Aymerich; R. Gratacós; Ma. A. Pujol (1973).

¹⁵ *Ídem*, p. 16.

¹⁶ *Ídem*, p. 32.

Imaginación, fantasía, imitación, curiosidad, equilibrio y libertad son algunas de las cualidades que, con seguridad, se desarrollarán.

Los grandes maestros

Se ha vuelto común, al visitar las aulas, ver trabajos de los niños inspirados en pintores. Las visitas a los museos, el trasladar el museo al aula con reproducciones o enciclopedias o invitando a pintores, provoca un acercamiento natural a esta esfera del arte.

La experiencia de vincular la temática de las unidades de indagación, proyectos o centros de interés con pintores, es desafiante para maestros y niños. Es lo que el Plan Estable propone de ir a las fuentes no solo con la obra, sino con la vida y la época de estos artistas.

Con niños y niñas de primer año de la Escuela N° 60 “José H. Figueira” de Montevideo, durante varios años se realizó una experiencia de sensibilidad por el contacto con grandes pintores. Como explicitamos más arriba, el descubrimiento de sus potencialidades promovió la autoestima y los aprendizajes perdurables. “El niño de primer año goza con algunas reproducciones de Gauguin o Cezánne, con estampas de Murillo o Rafael.”

En las carteleras aparecían “los girasoles”, las lunas de Cúneo, los “Torres”, las líneas, formas y colores de Klee o Kandinsky.

El uso de diversos materiales, texturas, soportes; el armado de murales y móviles; el manejo del espacio bi y tridimensional, potencian el uso de estrategias cognitivas que movilizan esquemas mentales.

Niños de primer año que conocen la biografía de Van Gogh, de Torres García o Pedro Figari, que se conectan con su proceso creador o ven la evolución en la pintura de Miró o Picasso, que pueden PERCIBIR las circunstancias históricas que vivieron pintores como Klee o Kandinsky, que tengan la oportunidad de conocer a Sayago o a Cadenas, difícilmente los olviden.

Un proyecto áulico - Escuela N° 262, Montevideo, 2007

Las maestras Mirel Núñez, Bettina Recchia y Silvia Soria, de primer año, luego de participar de un taller donde se analizaron los contenidos del *Plan Estable* en los diferentes grados, elaboraron un proyecto áulico: “El Arte y Nosotros”. Allí recogieron aspectos del Plan, que están relacionados con los conocimientos actuales del grado. Por ejemplo:

- ▶ La enseñanza de la lectura, la medida, las figuras y formas, el uso de materiales variados, su manipulación.
- ▶ El color en la naturaleza y en el arte, el uso de los sentidos.
- ▶ La experimentación con diferentes sustancias químicas, la obtención de colores a partir de los colores puros, captar sus relaciones.
- ▶ El dibujo, la escritura pictográfica, jeroglífica y cuneiforme.
- ▶ El dibujo por el color, usando la experimentación y la problematización.
- ▶ El contacto permanente de la naturaleza, trabajando con el reconocimiento y estudio de plantas y animales para encontrar las medidas, proporciones, perspectivas y formas adecuadas.

La ambientación del aula con obras pictóricas que los niños acercaron a lo largo del año impulsaba la creación.

En el área de las Ciencias Sociales, al iniciar a los niños en el desarrollo de la conciencia de pertenencia y participación de los artistas y los alumnos en la historia para comprenderlos y situarlos en el tiempo y el espacio, favoreció la formación de un lenguaje expresivo propio.

Entre variados objetivos, las maestras se plantean: *Crear un espacio educativo, habitado por distintas disciplinas, por distintos lenguajes y por distintas técnicas, destinado a brindar a los alumnos las oportunidades para el disfrute y la producción de arte en sus diferentes manifestaciones, creando instancias de interrelación con diferentes docentes, familia y comunidad.*

Se aprecian aquí, ecos de la pedagogía del Maestro Estable.

Foto: Concurso fotográfico QE / Silvia Gutiérrez

Siempre animando y en procura de la búsqueda de lo mejor en cada uno de nosotros, Estable nos recuerda:

«El maestro es un ennoblecedor de la vida por la cultura; un iniciador, y si iniciar es poco, iniciar a todos en todo es mucho.»

«La escuela es el irradiador de cultura más general, el maestro, por oficio, un animador y orientador de mentes en crecimiento.»

«Remontar almas es bello y grande... ¡qué bello y grande es remontar alto! Esa es la misión del maestro.» 📖

Bibliografía

ABBATE, María (1946): “La lectura libre como poderoso auxiliar de la acción escolar” en DEPARTAMENTO EDITORIAL DEL CONSEJO DE ENSEÑANZA PRIMARIA Y NORMAL. República Oriental del Uruguay (1946): *El libro en la Enseñanza Primaria. Conferencias pronunciadas en el ciclo de “Hora del libro”, correspondiente al año 1945*, pp. 137-148.

ACERETE, Dora (1984): *CREART*, N° 0. Montevideo: AUDEPA.

AYMERICH, Carmen y María; GRATACÓS, Rosa; PUJOL, Ma. Antonia (1973): *Expresión y arte en la escuela 2: la expresión plástica*. Barcelona: Ed. Teide.

CEP. República Oriental del Uruguay (1958): *Plan Estable*.

CEP. DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA PRIMARIA Y NORMAL. República Oriental del Uruguay (1946): “Plan Estable”, Vol. I. Estudios psicológicos y pedagógicos. *Enciclopedia de la Educación*. Imprenta Nacional.

CEP. DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA PRIMARIA Y NORMAL. República Oriental del Uruguay (1947): “Plan Estable”, Vol. II. *Enciclopedia de la Educación*. Imprenta Nacional.

DEPARTAMENTO EDITORIAL DEL CONSEJO DE ENSEÑANZA PRIMARIA Y NORMAL. República Oriental del Uruguay (1946): *El libro en la Enseñanza Primaria. Conferencias pronunciadas en el ciclo de “Hora del libro”, correspondiente al año 1945*.

ESTABLE, Clemente (2003): *Psicología de las Vocaciones*, 2ª Ed. Montevideo: FUCLES-IMM.