

Propuestas de integración: El arte en la enseñanza de la Historia

María Monserrat Cámpora

El año 2016 cursé la materia Seminario de Integración y Síntesis, del cuarto año de la carrera del Profesorado en Historia, cuyo objetivo es integrar y profundizar aspectos teórico-prácticos relevantes de la práctica docente. Luego de estudiar durante la primera mitad del año las cuestiones teóricas de la práctica de la enseñanza - como la construcción metodológica de la clase, los conceptos y el aprendizaje de las Ciencias Sociales y de la Historia, entre otros- se nos propone como trabajo final un ejercicio de integración entre la Historia y el Arte. La actividad consiste en elegir una obra de arte y relacionarla con algún contenido específico de la Historia. Después de la indagación sobre la rama del arte elegida, la obra, su autor y el movimiento en el que se encuadra, así como el estudio del periodo histórico y los contenidos elegidos para relacionar, se realiza la construcción de consignas para los estudiantes.

Este ejercicio se basa en la idea de que la comprensión, memorabilidad y aplicación futura de los conceptos disciplinares que se reconstruyen en el aula pueden verse favorecidos si se los presenta de manera integrada con otros conocimientos como el artístico. Cuando se pone a los alumnos en contacto con referentes culturales del arte se enriquece la comprensión histórica ya que se le otorgan nuevas dimensiones sensoriales y afectivas a los registros lógico verbales característicos de las ciencias. “Las formas artísticas permiten desplegar formas de pensamiento abarcativas de lo intelectual y lo emocional en las que intervienen el sentimiento y las emociones, y asimismo posibilitan ligar conceptos con procesos perceptivos y a la vez intelectualizar percepciones y dotar a los conceptos de densidad empírica y subjetiva”¹. Se entiende como formas artísticas no

¹ ESPAÑA, Ana Elena, GENTILETTI, María Gabriela “Enseñar historia en la escuela media desde un paradigma ético y estético”, Revista Clio & Asociados. Dossier. Historia y arte , La Historia Enseñada/ Número 11, 2007

solamente a las obras de arte pictóricas sino también a las obras arquitectónicas, cinematográficas, literarias, musicales, entre otras.

Para mi trabajo final decidí integrar la literatura, más específicamente la Saga de los Confines de Liliana Bodoc, con aspectos culturales de las sociedades originarias. Como estos libros no fueron creados específicamente con el objetivo de enseñar un tema histórico- y es lo que sucede con todos los referentes del arte que elijamos para trabajar en el aula- lo primero que debí hacer fue analizar “las características y posibilidades que hacen a su empleo en el marco de una clase. En este sentido se estaría construyendo una doble estructura conceptual: la de la historia y la del arte”². En mi trabajo, la estructura conceptual de la historia eran los aspectos culturales de los pueblos originarios y la estructura conceptual del arte la literatura fantástica, con sus analogías y metáforas oficiando de puentes o vínculos con la realidad histórica.

La Saga de los Confines es el título de una colección de tres novelas escritas por la autora argentina Liliana Bodoc, y cuyos títulos son Los Días del Venado, Los Días de la Sombra y Los Días del Fuego. Aunque pertenece al género de la épica fantástica, estas obras tienen paralelos con la realidad histórica que yo ya había podido notar cuando los leí por primera vez. El eje central de la obra -la invasión de Las Tierras Fértiles por parte de ejércitos llegados a través del mar desde otro continente, las Tierras Antiguas - nos remite a la conquista de América llevada a cabo por ejércitos llegados desde Europa en el siglo XV. Asimismo, existen referencias a culturas precolombinas en el modo de vivir y las relaciones entre los personajes, en la arquitectura y también en la forma de gobierno y la economía. Podría decirse, en otras palabras, que la saga es una analogía de la Conquista de América y que, sus personajes, son una analogía de los pueblos originarios latinoamericanos.

² ESPAÑA, Ana Elena, GENTILETTI, María Gabriela “Enseñar historia en la escuela media desde un paradigma ético y estético”, Revista Clio & Asociados. Dossier. Historia y arte La Historia Enseñada/ Número 11, 2007

La selección de los fragmentos la realicé en función de los conceptos que me propuse enseñar, en este caso, aspectos culturales de las sociedades precolombinas: la muerte, la memoria, la relación con la tierra, el tiempo y la magia. Luego, fue el momento de la redacción de las consignas para cada uno de estos tópicos, teniendo siempre en cuenta las operaciones de pensamiento implicadas en cada ejercicio que han de realizar los alumnos.

Me parece importante destacar que en todo momento el trabajo fue colaborativo con las docentes y los compañeros. Todos nos familiarizábamos y ayudábamos en las propuestas de los otros y esto fue fundamental para alcanzar los objetivos esperados. El último paso de la actividad consistió en armar un power point o prezi como si fuéramos a presentarlos a nuestros alumnos. Con el objetivo de hacer más entretenida la actividad, grabé con distintas voces las frases elegidas, para que no sólo las lean sino que también puedan escucharlas.

A modo de ejemplo presento las consignas elaboradas para el análisis de una de las temáticas: la muerte.

Fragmentos del libro:

“Ven Wilkilen, siéntate a mi lado- le había dicho la Vieja Kush-. Voy a contarte de una que, a partir de esta noche, será mi hermana y compañera eterna. No te asustes cuando escuches su nombre; ni la culpes por hacer lo necesario. ¿Conoces a alguien que le agrade comer manzanas que pendan años y años de los árboles? Tampoco lo conozco yo. Y dime, ¿cómo nacerán manzanas nuevas si las que ya cumplieron con lo suyo no dejen sitio en las ramas? ¿Podríamos tú y yo ser viejas al mismo tiempo? ¿Quién le enseñaría a quién? La hermana muerte carga con una tarea que todos comprenden pero pocos perdonan. Sin ella, los hombres no mirarían al cielo en las noches claras. Tampoco cantarían. Sin ella, no existirían ni el suspiro ni el deseo. Sin ella nadie en este mundo se ocuparía de ser feliz” (Pág. 204 y 205 Los días de la Sombra)

“Si te mueres antes que yo, es posible que te saboree en la pulpa de una ciruela y te amaré igual. Si yo me voy antes que tú, es posible que mis trenzas te lloviznen una tarde de verano y me amarás igual. ¿Crees que podrás quedarte un rato más? (Pág. 226 Los días de la Sombra)

“Toda criatura se cansa un día de cruzar ríos; entonces pide reposo. Pero no sé de ninguna criatura que se canse de amar, y pida odio. Además, la muerte camina de una vida a otra, y el odio no camina. Así que yo digo que es más grande que la muerte, porque los que caminan saben silbar”

Actividades:

1. A) Luego de leer y escuchar los fragmentos, ¿cuáles son los elementos, palabras, imágenes y frases que se pueden relacionar con el título?
B) De todos elige el que más te llamó la atención, ¿Qué idea trata de transmitir la autora?
C) ¿Qué emociones, sensaciones o sentimientos te despierta?
2. ¿Qué palabras utilizan para describir y/o referirse a la muerte?
3. En estos fragmentos la muerte está personificada ¿Cómo es la muerte para estos pueblos según el relato? Compara esta concepción con la que tenemos en la cultura occidental.

Esta propuesta del seminario de integración y síntesis fue una oportunidad para repensar los modos en que construimos metodológicamente las clases así como para buscar experiencias alternativas en el aula que hagan más memorables, comprensibles y aplicables los conceptos históricos que desarrollamos. La inclusión de diferentes referentes culturales del arte, que aportan elementos sensorio-afectivos, permiten al alumno empatizar con la realidad histórica enseñada. Además, este tipo de recurso didáctico permite al docente sentirse arquitecto de su propia clase, diseñador de las actividades y responsable de lo que suceda en el aula. Innovar siempre da un poco de miedo pero por otra parte hace nuestra labor menos automática y aburrida. “En nuestra cultura tenemos la tendencia a tratar las cosas con

rapidez y las actividades estéticas requieren tiempo, pero son muy potentes para enriquecer nuestra experiencia. Si queremos enseñar historia desde paradigmas estéticos y éticos es necesario ofrecer a quienes aprenden tiempo para disfrutar de su sabor y lograr una mirada más sensible y compleja sobre la disciplina histórica”³.

³ ESPAÑA, Ana Elena, GENTILETTI, María Gabriela “Enseñar historia en la escuela media desde un paradigma ético y estético”, Revista Clio & Asociados. Dossier. Historia y arte. La Historia Enseñada/ Número 11, 2007