

Piensa en Arte

El programa *Piensa en Arte* es una iniciativa educativa innovadora de la **Colección Patricia Phelps de Cisneros** y la **Fundación Cisneros** en alianza con una red de instituciones culturales costarricenses e internacionales, que potencia el arte como una herramienta de aprendizaje. La Asociación AcciónArte coordina el programa en Costa Rica.

Este programa capacita a los educadores de los museos y a los docentes de las escuelas para estructurar discusiones en torno a obras de arte, partiendo de una imagen de la obra y utilizando otras informaciones relevantes que les son suministradas. Se proporciona a los docentes afiches de las obras de arte, guías didácticas, el constante apoyo de facilitadores de las instituciones culturales y cursos y talleres de capacitación.

Piensa en Arte fomenta en los estudiantes la observación, el análisis, la interpretación, y la apreciación de las artes visuales en colaboración con los docentes de aula. Asimismo, desarrolla simultáneamente en los estudiantes sus capacidades cognoscitivas, el lenguaje expresivo, sus habilidades de pensamiento crítico, la destreza de razonamiento basado en evidencia visual y sus valores relacionados con la tolerancia y el respeto.

La metodología Piensa en Arte

Los programas educativos internacionales de la **Colección Patricia Phelps de Cisneros** enfatizan un aprendizaje basado en la indagación, que ayude a los estudiantes a elaborar sus propios fundamentos para la construcción de significados. Los programas usan la metodología *Piensa en Arte*, que combina el uso de diversas herramientas pedagógicas, entre ellas la formulación de preguntas como una estrategia para mediar en la conversación acompañadas de información contextual relevante, proporcionando con ello a los docentes la posibilidad de llevar a cabo una instrucción visual efectiva. Esta metodología permite a los docentes actuar como mediadores de las conversaciones de sus alumnos sobre obras de arte, para que ellos puedan a su vez construir sus propios significados. El arte moderno y contemporáneo, con sus múltiples posibilidades interpretativas, es un tema perfecto para el aprendizaje basado en la indagación. La metodología *Piensa en Arte* es un enfoque educativo altamente estructurado sobre el arte que promueve una investigación académica rigurosa. Se basa en tres premisas:

1. Los docentes son los que mejor conocen a sus alumnos,
2. Los alumnos crean de forma activa nuevos conceptos mientras construyen significados tanto en su papel de individuos como en el de miembros de un grupo social.
3. El pensamiento visual es subjetivo.

La metodología desarrolla la habilidad del docente para orientar y entrenar a sus estudiantes para mirar obras de arte, a través de mediar en sus conversaciones, tanto en el aula como en el ambiente de museos o instituciones culturales. Así, el programa establece numerosos laboratorios de pensamiento visual y, simultáneamente, desarrolla las capacidades cognoscitivas de los alumnos así como un alto nivel de experticia educativa entre los docentes latinoamericanos y los profesionales encargados del área de educación en los museos.

Otro aspecto crucial de la metodología es la inclusión de información contextual que sitúa la obra de arte histórica y culturalmente. Mientras que el enfoque de la metodología es enfatizar el objeto de arte como fuente primaria para la exploración, la información contextual cuidadosamente seleccionada y las preguntas posteriores al suministro de información contextual son esenciales para su mejor aplicación. Conocer las palabras del artista sobre su propio trabajo, las decisiones que tomó al crearlo, y aspectos relevantes de su biografía, además de referencias históricas y/o culturales, estimula la curiosidad natural de los estudiantes y les permite profundizar en sus interpretaciones, estableciendo una comprensión más compleja en torno a la obra de arte. La práctica educativa en torno a la reflexión, otro aspecto crítico de la metodología que la hace eventualmente transparente para los estudiantes, es un nivel más complejo de su aplicación sistemática.

El programa *Piensa en Arte* aumenta las capacidades cognitivas de los estudiantes para hacer observaciones detalladas, para llegar a interpretaciones fundamentadas en la observación y para analizar e investigar el arte. Apoya a los estudiantes en sus esfuerzos por mejorar su pensamiento perceptual mientras que estimula la creatividad. A través de esta metodología, los alumnos comprenden la importancia del arte y su contexto cultural e histórico. El programa *Piensa en Arte* recomienda al docente usar esta metodología por lo menos una vez a la semana, con el objeto de aumentar las estrategias de pensamiento analítico y creativo de los estudiantes, organizar sus ideas y conocimientos, procesar sus conceptos de pensamiento visual y desarrollar su capacidad de pensamiento crítico. Este riguroso proceso refuerza el lenguaje de los estudiantes, mejora su vocabulario y aumenta sus capacidades de comunicación. Se desarrollan intelectualmente y sienten un verdadero placer en conversar sobre obras de arte modernas y contemporáneas. Las capacidades de observación y de análisis que adquieren los estudiantes, así como las habilidades para resolver problemas en situaciones ambiguas, se transfieren posteriormente a otras áreas de su aprendizaje.