

13

LA COMUNICACIÓN EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL DE ARTE

THE COMMUNICATION IN THE FORMATION OF THE PROFESSIONAL OF ARTS

MSc. Maribel Jurado Ronquillo¹

E-mail: mjuradoronquillo@hotmail.com

Dra. C. Gisela Bravo López²

E-mail: gbravo@ucf.edu.cu

Dr. C. Carlos Rodrigo Aldaz²

E-mail: caldaz@umet.edu.ec

¹Universidad de Guayaquil. República del Ecuador.

²Universidad Metropolitana del Ecuador. República del Ecuador.

¿Cómo referenciar este artículo?

Jurado Ronquillo, M., Bravo López, G., & Rodrigo Aldaz, C. (2016). La comunicación en la formación del profesional de arte. Revista Conrado [seriada en línea], 12(53), pp. 87-92. Recuperado de <http://conrado.ucf.edu.cu/>

RESUMEN

La comunicación desempeña un papel fundamental en la formación de cualquier profesional universitario, pero reviste una vital importancia en la formación del especialista de arte, pues el mismo debe combinar los lenguajes pedagógicos y artísticos para lograr un proceso de enseñanza aprendizaje desde una visión comunicativa. Para el desarrollo del mismo se ha utilizado una metodología cualitativa con predominio del método análisis de documento que permitió reflexionar desde la teoría sobre el tema y asumir posiciones. Los fundamentos teóricos que se exponen en el mismo constituyen el sustento de un trabajo de investigación doctoral que se desarrolla en la actualidad en la Universidad de Guayaquil. Ecuador.

Palabras clave:

Comunicación, formación, lenguaje, lenguaje artístico.

ABSTRACT

Communication plays a fundamental role in the formation of any university graduate, but is of vital importance in the formation of the specialist in arts, since it must combine pedagogical and artistic languages to achieve a process of learning from a communicative view. For its development it has been used a qualitative methodology and the predominant method of document analysis allowed to reflect on the theory on the subject and take positions. In the same, the theoretical analysis exposed underpins a doctoral research carried out today at the University of Guayaquil, Ecuador.

Keywords:

Communication, training, language, artistic language.

INTRODUCCIÓN

La comunicación ha sido enfocada desde distintos puntos de vista, filosóficos, históricos, semióticos, psicológicos, sociológicos, pedagógicos y didácticos pero en cualquier caso, su estudio supone asumir un enfoque multidisciplinario desde el cual la interpretación teórica de ella no solo la define sino que establezca las pautas para su comprensión y aplicación a la práctica.

Sin embargo, desde los teóricos de la comunicación González. Rey (1999); Ojalvo (1999a); y Tejera Concepción, Iglesias León, Cortés Cortés, Bravo López, Mur Villar & López Palacio (2012), se aprecia su carácter de proceso en el cual se intercambia información e ideas, por medio de símbolos y sistemas de mensajes verbal o no verbal entre personas que comparten una actividad consciente, que está indisolublemente ligada con las necesidades productivas del hombre y que por el significado que alcanza ejerce una influencia fundamental en el desarrollo de la personalidad que se evidencia en el comportamiento humano.

Se asume así que la comunicación está vinculada a la *actividad humana y es una manera de manifestar la forma en que se establecen en ella las relaciones interindividuales o intergrupales*, téngase en cuenta que la comunicación entre los seres humanos transcurre en el contexto de una actividad que condiciona *el encuentro* comunicativo o las motivaciones específicas relacionadas con la comunicación, las que provocan la realización de actividades conjuntas entre las personas. Por tanto, es considerada como *proceso activo de interacción que implica la influencia mutua* entre los participantes de acuerdo al intercambio de información, estados emocionales y comportamientos que estén implicados en la situación comunicativa.

Desde esta posición la significación del enfoque histórico-cultural desarrollado por Vigotsky (1979), permite la comprensión de estas ideas y la utilización de los diferentes lenguajes comunicativos que se ponen en juego al intercambiar información sobre todo para lograr la implicación consciente de los sujetos con el propósito de satisfacer las expectativas relacionadas con la educación del hombre donde se utilizan las palabras, gestos y símbolos al intercambiar información e ideas, en la actividad consciente que se establece entre dos o más personas.

DESARROLLO

Con relación a la comunicación Ojalvo (1999a), señala que en toda relación humana donde se intercambian mensajes es fundamental determinar no solo lo que se desea comunicar, sino cómo y para qué hacerlo, teniendo

en cuenta las características de los participantes. Un proceso intencionado requiere que los sujetos que intervienen en el acto comunicativo utilicen un estilo que favorezca la relación, demuestren habilidades comunicativas durante el intercambio y utilicen las vías adecuadas para informar, mostrar afecto y regular la comunicación cuando sea necesario (Tejera Concepción, et al., 2012).

La autora citada anteriormente refiere que para lograr efectividad en la comunicación, es esencial generar confianza entre los participantes y posibilitar la comprensión en un ambiente de tolerancia, de aceptación y de respeto a las diferencias, de acuerdo con el grado de adecuación de los recursos y los medios de comunicación que se empleen.

Fernández (2005), agrega en este sentido que para lograr la calidad de la comunicación es necesario desarrollar las habilidades de expresión del mensaje de naturaleza verbal o extraverbal; de observación: que permite al sujeto orientarse en la situación comunicativa y la habilidad para la relación empática que desarrolla la posibilidad de lograr un verdadero acercamiento humano al otro.

Estas habilidades se expresan en la manera en que se lleva a cabo el proceso comunicativo y en la manera en que se cumplen las funciones que han sido analizadas por Ojalvo, (1999a); González (1999); Salas (2010); Ortiz. (2010); y Bravo (2014) en este caso:

- » *La función informativa:* se concibe como un proceso bidireccional de transmisión de ideas, conceptos y conocimientos, que incluye intereses, estados de ánimo, sentimientos y las actitudes que se producen entre las personas durante la actividad conjunta.
- » *La función afectiva:* que le confiere como condición la comprensión mutua y de percepción interpersonal de los que participan en el proceso de comunicación. Este es el aspecto complejo y profundo que implica que se tengan en cuenta los motivos, los propósitos y las actitudes del otro.
- » *La función reguladora:* que como proceso interactivo entre los participantes permite monitorear y controlar mutuamente las acciones de los implicados.

Por el propósito de este artículo es importante asumir las consideraciones de Fernández (2005), al referirse a los factores que definen el éxito de la comunicación, en particular a la subjetividad de los que intervienen en la situación de aprendizaje, la calidad de la relación que establezcan y el proceso mismo de comunicación que se da entre los sujetos, pues las motivaciones, aspiraciones, conflictos, necesidades y cualidades personales de los sujetos, la manera en que conciben las relaciones que

establecen y el ambiente que crean para ello, se convierten en elementos dinamizadores de la calidad del proceso.

El manejo adecuado de la comunicación permite garantizar el éxito de las relaciones interpersonales; por tanto, reconocer el carácter comunicativo de la actividad humana implica asumir como una necesidad, enseñar y aprender los lenguajes comunicativos porque su utilización en la actividad social del sujeto contribuye al desarrollo de todos los individuos.

Por tanto, se considera que al otorgar oportunidades de expresión se ofrece la posibilidad de que el sujeto se vincule con el mundo que le toca vivir y transformarlo desde la comprensión. Comprender es mucho más que una respuesta al mandato social de desarrollo de la educación.

Esta posición es un elemento clave para entender la relación de este proceso y la educación como un proceso activo y transformador pues logra una comprensión no solo del contenido directo de la comunicación, sino de los demás elementos que están latentes en ella (Ortiz, 2010). Se explica así el papel de la comunicación interpersonal en la transformación la cual se logra en la medida que se reconoce la importancia de los diferentes lenguajes comunicativos como oportunidad para transmitir el mensaje y ejerce la influencia educativa que se ha previsto, pues la comunicación le aporta un atributo emocional al intercambio en correspondencia con las características y particularidades de la situación en que tiene lugar.

Los lenguajes comunicativos en el proceso de enseñanza aprendizaje en la formación del docente

La diversidad de enfoques para definir y comprender el significado del lenguaje permite asumir que este se entiende como una facultad semántica del hombre que se produce y manifiesta en la actividad, comprende la expresión en todos sus variantes y se presenta como sistema de signos que representan la realidad y funciona como instrumento de comunicación condición que expresa la unidad y posición que se adopta frente a ella. Esta posición le atribuye una cualidad de instrumento al acto de creación de significado. Por tanto, incluye el lenguaje en sus más diversas formas de expresión desde el oral hasta el artístico que además, posee una función poética y estética según el objetivo de la comunicación (Pérez Gómez, 2007; y Cañas, 2010),

Esta concepción explica que al definir la comunicación en su tipología se establece una clasificación general que supone el uso de uno o varios lenguajes comunicativos. Estos se relacionan con el código que se utiliza para expresar y establecer la interrelación con el otro. Así por

ejemplo la palabra es el lenguaje de la comunicación verbal y el gesto es el lenguaje de la comunicación no verbal.

De acuerdo con lo anterior al referirse a los lenguajes comunicativos la autora toma en consideración las precisiones de Cañas (2010), cuando explica los códigos y sistemas de comunicación. Al respecto este autor establece una amplia taxonomía en las que incluye como criterios de clasificación el tipo de mensaje, el emisor, el receptor, el contenido, pero de manera particular se asume en esta artículo la referencia al tipo de código comunicativo que utiliza el emisor para establecer la comunicación por tanto, se coincide con el autor que no se dan de manera aislada sino en sistemas.

La idea de Cañas, (2010) es ampliada por Lerman & Crespo (2011), para la comunicación profesional del docente pues su labor constituye la piedra angular de su función. En este caso, se asume primero, una clasificación general de los lenguajes comunicativos: verbal y no verbal, pero se considera necesario ajustarla a las condiciones específicas del profesional docente; por tanto, se incluye una segunda clasificación desde la que se refiere al lenguaje comunicativo pedagógico y artístico; este último distintivo del profesor de arte.

El lenguaje verbal es un recurso importante para el entendimiento mutuo, y por ello para lograr la comunicación desde este tipo de lenguaje se utiliza un sistema de signos que facilita la codificación y la decodificación de la información desde la cual es posible la producción del habla y la comprensión del mensaje. Las habilidades lingüísticas básicas son las que permiten este proceso en la comunicación humana.

La utilización de lenguaje no verbal es resultado de las acciones en un escenario sociocultural y puede ser tomado en cuenta para beneficiar el proceso de construcción y adquisición de nuevos objetos y conceptos por parte de los estudiantes. En este caso los elementos identificados como sistemas de comunicación no verbal, aunque son parte de la comunicación humana, no son enseñados de manera explícita en la escuela, sino que surgen como emergentes culturales de los grupos sociales. Estos son plurifuncionales y colaboran en la comunicación de un mensaje reafirmando, reforzándolo y regulando las interacciones, además de subsanar las posibles deficiencias verbales que puedan ocurrir.

Por tanto, en una comunicación efectiva, el emisor emite un mensaje en un contexto, con una intención y bajo circunstancias determinados, estos factores hacen que el receptor, si lo necesita, vaya más allá del significado literal de sus palabras y pueda entender qué quiso decir realmente. Existe a mano un extenso repertorio de

elementos para establecer la comunicación que no sólo utiliza palabras, sino que incluye al propio interlocutor, su contexto y los aspectos socio-culturales que impregnan y enriquecen el acto del intercambio lingüístico (Lerman, 2011).

A partir del análisis teórico realizado por los autores del trabajo sobre la formación de los docentes de arte es necesario tener en cuenta el lenguaje comunicativo no verbal que incluye los siguientes recursos:

- » *Postura*: inclinaciones de la columna, tensión muscular, posición de los miembros, disposición de la cabeza, postura de pie (posición de las piernas), modo de sentarse. La postura del profesor influye sobre la interacción entre su enseñanza y los estudiantes a quienes les agudiza sus sentimientos de relación.
- » *Expresiones faciales*: contacto visual, frente, cejas, músculos faciales, labios, movimiento de la cabeza, las cuales irradian el sentimiento que hay detrás de la información verbal del profesor y reflejan también su reacción al mensaje que le envía la clase. Estableciendo un contenido emocional en el proceso de comunicación entre docentes y estudiantes.
- » *Cinésica*: (movimiento del cuerpo). Cada movimiento del cuerpo retransmite estados de ánimo como nerviosismo, furia, impaciencia, desafío, obstinación, inquietud, auto-confianza o su carencia, bondad.
- » *Proxemics*: (uso del espacio). El uso que hace el individuo de las condiciones espaciales entre él y otra persona. El sujeto puede reducir el espacio, ensanchar el territorio, traspasar el espacio vital de otro, usar el espacio para reforzar intimidad, formalidad o autoridad.
- » *Tacto*: uso del contacto físico como ayuda en la comunicación. El tiempo y tipo de contacto se utilizan aquí como expresión de emociones.
- » *Paralenguaje*: tono de voz usado por el hablante, eco vocal hecho dentro de la boca, tonos de voces usados para despertar interés, para enfatizar, para hacer referencias, para sacudir emociones.

No obstante, las autoras de este artículo consideran que es necesario precisar que en el acto pedagógico, el *lenguaje pedagógico se identifica* como expresión de la interrelación de los códigos verbales y no verbales, que tienen lugar en una situación de enseñanza aprendizaje y

que tiene como finalidad la apropiación de unos saberes y el desarrollo de habilidades y valores.

En este caso mediante los códigos y recursos del lenguaje verbal el profesor facilita la codificación y la decodificación del contenido de la enseñanza y el aprendizaje y estimula la producción del conocimiento en la interacción que tiene lugar entre docentes y estudiantes y entre estudiantes, a partir del nivel de desarrollo de las habilidades lingüísticas y psicológicas básicas que posee y el que han alcanzado los estudiantes. Esta condición es la que permite la relación interpersonal.

El lenguaje no verbal del profesor recae por lo general en los códigos y signos comunicativos del cuerpo, desde el cual se irradia una influencia eficiente pues desde esta unidad de lenguajes, aumentará la comunicación entre el profesor y el estudiante, acrecentará el valor del tema, intensificará la comprensión del material didáctico y ayudará al proceso apropiado de su difusión. Se proyectan así los estímulos para la participación y la apropiación de los conocimientos y se crean las posibilidades para establecer el vínculo del contenido de estudio y los diversos tópicos de la vida diaria.

Pero, en el caso del profesor de arte es necesario aludir a los *lenguajes artísticos* como códigos específicos y sistemas comunicativos plasmados en la producción artística pero que le otorgan especificidad al contenido de enseñanza aprendizaje de las artes al poseer como objetivo enseñar una manifestación artística y a través de ella desarrollar la cultura estética. Son códigos de este tipo de lenguaje: el semántico que expresa la relación del mensaje con la realidad; el sintáctico que refiere la composición y organización de los componentes que lo definen y el pragmático que acentúa la relación del producto artístico con el receptor.

A partir de las reflexiones anteriores se puede afirmar que el lenguaje artístico es identificado como un sistema específico de comunicación entre individuos, que emplea signos propios y ordenados de modo espacio-temporal y jerárquico, de una manera particular. De este modo la clasificación de la relación entre los tipos de arte y la comunicación explica por sí misma la variedad y especificidad de los lenguajes artísticos en la comunicación y evidencian cientos de relaciones entre ellos.

Tabla 1. Identificación de los lenguajes comunicativos según el tipo de manifestación artística.

Manifestación artística	Signo	Código comunicativo	Lenguaje comunicativo
Dibujo. Pintura grabado, Escultura.	Trazos, formas Textura, color.	Perspectiva, proporción, composición, volumen, espacio, textura.	Iconico (imágenes).
Literatura.	Palabras.	Sintaxis, significados.	Verbal (Poético, narrativo).
Música.	Sonidos de instrumentos y de la voz humana.	Melodía, ritmo, armonía silencios, ruidos, timbre, acorde, contrapunto.	Musical (movimiento organizado de sonidos).
Teatro.	Texto, escenario, diálogos, acciones.	Trama, personaje, situación, reflexión, recurso, técnicas actorales, sentido (trágico, dramático, satírico o humorístico).	Teatral (hecho que imitan el drama existencial).
Danza.	Movimiento corporal, ritmos, música.	Paso, movimientos, gestos, actitudes, posturas, diseño escenográfico, vestuario, iluminación, decorados.	Corporal (repetición de movimientos con patrones rítmicos acorde a la música si la hay).
Cine.	Imagen, movimiento, registro de sonido.	Sucesión de planos, sincronías, encuadre, narración, montaje, actuación música puesta en escena.	Cinematográfico (Imagen, sonido y movimiento).

Fuente: Elaborado por los autores.

Se comprende entonces que, en el proceso de enseñanza aprendizaje en la formación del Licenciado en Educación especialidad Arte, debe trabajarse por la integración de estos lenguajes. El lenguaje verbal y no verbal como fundamento de la función comunicativa humana y como recurso esencial en la labor pedagógica y los lenguajes artísticos como parte del contenido de enseñanza que debe ser aprendido por los estudiantes que deberán unirse y utilizarse como recursos para cumplir con la función profesional de enseñar arte o formar una cultura estética centrada en la lectura, comprensión del arte para comunicar sentimientos situaciones, actitudes que luego desempeñaran en esta área del saber.

El empleo inteligente de esta relación en el proceso de enseñanza aprendizaje prepara al profesor para relacionar a sus estudiantes con el conocimiento y hacerlos sentir personalmente implicados en la asimilación del mismo. La unificación del lenguaje pedagógico y artístico en el proceso de enseñanza aprendizaje de las artes aporta medios emocionales visibles y audibles a la transferencia del mensaje y asegura que sea bien recibido facilitando la apropiación necesaria del contenido. Se cumple así la condición declarada por Álvarez de Zayas (1999), al asegurar lo instructivo, educativo y desarrollador del proceso.

Lerman & Crespo (2011), han confirmado en sus investigaciones que en escenarios escolares las características importantes y revalorización de las formas y lenguajes de comunicación que se observan actualmente en las clases, son producto de las influencias de múltiples ambientes de socialización y culturización en los que se ha formado docentes y estudiantes, sobre todo de los métodos que

se han utilizado para formarlos. Plantea así la necesidad de revisar los enfoques con los que se está realizando la formación de los docentes de arte con énfasis en la manera en que se desarrolla la comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje.

La posibilidad de incursionar en la concreción de este aspecto teórico esencial está en la especificidad del método de enseñanza aprendizaje que se utilice en la formación del docente pues es al método al que se le adjudica la cualidad comunicativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se manifiesta en la gama de relaciones interpersonales que ejercen influencias específicas en el desarrollo de la personalidad de los educandos (Zabalza, 2007). En este caso, interesa ampliar este como una exigencia del proceso en su formación.

CONCLUSIONES

La idea de contribuir al desarrollo de la comunicación en la carrera Licenciatura en Educación especialidad Arte se explica a partir de que el proceso de formación del profesional asuma como eje la orientación comunicativa del proceso de enseñanza aprendizaje.

Al estructurar las actividades se debe tener en cuenta la selección e integración de métodos que desde los diferentes lenguajes artísticos y pedagógicos favorezcan en el estudiante la apropiación y desarrollo comunicativo necesario para ejercer su labor profesional. Estos por su esencia deben ser productivos y centrarse en la reflexión, el trabajo grupal, el diálogo y la socialización del conocimiento que se posee o que es aprendido durante la actividad de enseñanza – aprendizaje.

Por tanto, el docente de la educación superior que trabaja en la carrera de Educación especialidad arte deberá enfocar su trabajo a la renovación de los métodos desde una perspectiva comunicativa.

BIBLIOGRAFÍA

- Álvarez de Zayas, C. M. (1989). Relación entre la comunicación y educación para la formación de habilidades comunicativas. La Habana.
- Álvarez de Zayas, C. M. (1999). La escuela en la vida. La Habana: Pueblo y Educación.
- Cañas, J. M. (2010). El proceso comunicativo dentro del aula. Jaén: Ittakus, Sociedad para la Información, S.L. C/
- Fernández González, A. M. (2005). *Las habilidades para la comunicación y la competencia comunicativa*. En: *Comunicación Educativa*. La Habana: CEPES.
- González Rey, F. (1999). Psicología, Principios y categorías. La Habana: Ciencias Sociales.
- Lerman, N. (2011). Argumentación gestual y visual es en escenarios escolares: su aprovechamiento en la construcción del conocimiento matemático. Tesis de Maestría. México: CICATA- IPN.
- Lerman, N., & Crespo, C. (2011). Argumentaciones gestuales y visuales en escenarios escolares. En P. Lestón (Ed.), *Acta Latinoamericana de Matemática Educativa* 24, pp. 693-700. México: Comité Latinoamericano de Matemática Educativa.
- Ojalvo, V. (1999a). La ciencia de la comunicación, En: Colectivo de Autores: *Comunicación Educativa*, Cap. I. La Habana: CEPES.
- Ojalvo, V. (1999b). La comunicación pedagógica y los métodos de entrenamiento socio psicológico. Experiencias basadas en la Psicología de orientación marxista. En: *Comunicación educativa*. La Habana: CEPES.
- Ortiz, E. (2010). *Comunicarse y aprender en el aula universitaria*. Centro de Estudios sobre Ciencias de la Educación Superior. Holguín: Universidad de Holguín Oscar Lucero Moya.
- Pérez Gómez, Ángel I (2007) *La comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje*". Taller Internacional sobre la Educación Superior y sus perspectivas. La Habana.
- Salas, C. (2010). *Las once verdades de la comunicación*. Madrid: Empresarial S.L.
- Tejera Concepción, J., Iglesias León, M., Cortés Cortés, M., Bravo López, G., Mur Villar, N., & López Palacio, J. (2012). Las habilidades comunicativas en las carreras de las Ciencias de la Salud. *Medisur*, 10(2), pp. 72-78. Recuperado de <http://www.medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/2087/943>
- Vigotsky, L.S. (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona: Crítica.
- Zabalza, M. A. (2007). *Competencias docentes del profesorado universitario: Calidad y desarrollo profesional*. Madrid: Narcea.