****Liceo Tecnológico Enrique Kirberg B.

Departamento de Artes.

Profesora Coordinadora Leticia Muñoz L.

Semana Internacional de la Educación Artística

La Oficina Regional de Educación de la Unesco para América Latina y el Caribe, en conjunto con el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes invitan a todos los establecimientos del país a celebrar la V S.E.A. a desarrollar entre los días 15 al 19 de mayo del 2017, bajo el lema “Curiosidad para crear”.

Guía de reflexión para el docente:

Contextualización de la importancia del Arte en la Educación:

Herbert Read[[1]](#footnote-1) en su libro “Educación por el Arte” (1995), nos presenta una interesante tesis centrada en los postulados establecidos por Platón, el cual promueve la idea de que el arte debe ser la base de toda forma de educación.

Read propone acercar a los estudiantes a los lenguajes de las distintas disciplinas artísticas, ya que éstas ofrecen un variado mundo de posibilidades para el desarrollo de la comunicación y la expresión a través de su práctica, todo tipo de competencias individuales y colectivas por medio de la sensibilización, la imaginación, la creatividad y la experimentación.

Aquí el autor aclara desde su perspectiva el concepto de Arte, mencionando que siempre se ha tratado erróneamente tan sólo como un concepto metafísico o meramente ornamental, cuando se trata de un proceso orgánico y medible,que se haya profundamente incorporado en el proceso real de percepción, pensamiento, afectividad y acción corporal, perfilándose como un principio que regula nuestra vida, sin el cual la civilización pierde su equilibrio y cae en un caos social y espiritual.

Evidentemente para Read el arte debiese poseer un lugar destacado dentro de nuestro sistema educativo y, a su vez, ser uno de los pilares que sustentan la sociedad misma. Esta idea fundamental de la obra del autor queda evidenciada de la siguiente forma:

“(…) el lugar a que aspiro para el arte en el sistema educacional es de vastos alcances. En efecto, mi pretensión importa nada menos que lo siguiente: que el arte, ampliamente concebido, debería ser la base fundamental de la educación. Pues ninguna otra materia puede dar al niño no sólo una conciencia en la cual se hallan correlacionados y unificados imagen y concepto, sensación y pensamiento, sentimiento y experiencia, sino también, al mismo tiempo, un conocimiento instintivo de las leyes del universo y un hábito o comportamiento en armonía con la naturaleza y consigo mismo”. (Read, 1995,89)

De esta manerael **Arte**, según el autor,es el **único modo de integrar cabalmente la percepción, la experiencia y los sentimientos**, aspectos fundamentales en el desarrollo del ser humano que inciden, de forma determinante, en los procesos cognitivos del mismo. De la profundidad y calidad de estos ámbitos depende la visión que los individuos poseen del mundo y su relación con él.

Por otro lado, para mayor comprensión de la importancia del arte en la educación, no podemos dejar de resaltar el texto “Historia de un área marginal” de **Luis Hernán Errázuriz**[[2]](#footnote-2), documento en el cual el autor se ha concentrado en rescatar, investigar y exponer la historia de la educación artística en Chile, con lo que respecta a las tendencias, currículum, sus objetivos, relevancia, sus prácticas, aportes, influencias, fortalezas y debilidades, mitos y errores, etc. a lo largo del tiempo hasta la actualidad. En éste texto se presentan antecedentes suficientes para validar su título: “área marginal”, lo cual atribuye principalmente, entre otras cosas, a una predisposición a considerar al Arte como una mera servidora, como un medio auxiliar para apoyar o complementar otras materias, asumiendo una condición de inferioridad y dependencia de lo que dicta para ella el sistema escolar.

Si bien, el arte puede ser un complemento dentro de otras áreas del currículum, el error está en relegarlo sólo a esa cualidad, ya que se le resta valor e importancia a lo que en esencia es el Arte y a lo que por sí sólo puede conseguir en términos formativos, pero lamentablemente es así como ha sido considerada la disciplina dentro del sistema escolar imperante en nuestro país, y es por motivos como estos que resulta necesario reivindicar el rol primordial del arte en una formación de calidad y democrática. Para lo cual se deben tener en cuenta ciertas prioridades y perspectivas, criterios generales, referidos específicamente a los objetivos fundamentales y los contenidos mínimos de la asignatura, que podrían ayudar a orientar el trabajo teórico y práctico a proyectar tanto en el presente como en el futuro.

El autor en cuestión afirma que el **rol primordial del arte** en la formación, tendría como objetivo fundamental generar un espacio para aprender a conocer, explorar y disfrutar las diversas manifestaciones del ámbito artísticopara el desarrollo de la“***sensibilidad estética****,* ***el conocimiento****,* ***la imaginación creadora****,* ***la identidad cultural*** *y* ***la percepción del entorno en que vivimos****.*” (Errázuriz, 1994, 175), sin duda ideas que se relacionan directa o indirectamente con cada una de las capacidades del ser humano. Y que representan un fundamento sólido para la constitución y desarrollo de una redefinición del concepto educacional de las Artes en general.

Bajo el supuesto de esta redefinición, Errázuriz establece que, algunas funciones del arte, que se verían potenciadas si se le otorgara la importancia que merece, según el autor, enseñar arte significa promover: ***el desarrollo de la sensibilidad***, ***la identidad cultural***, ***el desarrollo intelectual***, ***la expresión personal y social y*** ***el trabajo creativo***

Lo cual planteamos aquí como una reafirmación de las posibilidades de la dimensión artística, para la satisfacción de una necesidad real, dentro de la enseñanza, de métodos capaces de influir de manera profunda y positiva en los estudiantes, generando aprendizajes significativos que los perfilen como mejores individuos y agentes de cambio dentro de la sociedad.

Para finalizar, es necesario aclarar que, para una consecución real de todo lo mencionado, es absolutamente preciso un cambio general de mentalidad en todos los individuos con respecto a la importancia que tiene el arte dentro de la educación, el cual va cada vez más en detrimento. Por ejemplo, el hecho de que la creatividad o la actividad creativa, es el resultado de una serie de codificaciones, vivencias y asimilaciones de conocimientos, una conjunción de componentes afectivos, cognitivos, sociales e imaginativos, que pueden ser aprendidos por cualquier persona, y no es, como suele creer la mayoría de los individuos, un “don” exclusivo de algunos favorecidos, los cuales son denominados dentro de la categoría de artistas, talentos, genios, etc. aspecto que lamentablemente reina en nuestro sistema educativo junto con otras muchas erradas creencias.

Pero para que ocurra este cambio de mentalidad, a su vez debería realizarse una constante y profunda reformulación del modo en el cual se está impartiendo la educación en el país, vale decir, habría que volver a definir y consensuar los conceptos involucrados, los contenidos mínimos, objetivos fundamentales de la asignatura, los roles, las horas y obligatoriedad, etc., de manera actualizada, acorde a la realidad y necesidades de una sociedad en constante formación y cambio.

Ahora, sólo son el entorno y la sociedad los que pueden llegar a favorecer u obstaculizar las tendencias y el actuar de las personas, por lo tanto, la tarea está en nuestras manos y el tener en reparo sugerencias o propuestas, como las que aquí hemos querido rescatar; esto permitiría en gran parte que los docentes ejecuten un trabajo consciente, responsable y adecuado a las exigencias que tanto el sistema educativo como la disciplina en sí requieren; y por otro lado que los estudiantes, sean capaces de resolver actuando por medio de sus experiencias, a través de los distintos lenguajes del arte, con el fin de obtener un verdadero aprendizaje.

Sugerencia de Actividad:

* **Horario:** Jefatura/ Orientación. (45 minutos)
* **Recursos materiales:** cartulinas de colores, lápices, plumones, tijeras, pegamento, imágenes, información y/o noticias alusivas al “Arte y su relevancia social” y/o a la importancia de la vida y obra de “Violeta Parra” nacional e internacionalmente.
* **Objetivo:** *Generar una instancia de análisis, reflexión y expresión sobre la importancia del área artística en el contexto educativo, por medio del diálogo y el trabajo colectivo en el diseño de un diario mural temático.*

Actividad:

Con motivo de la celebración de la “Semana de la Educación Artística” y a partir de la reflexión personal que como docente ha adquirido de la lectura y análisis del texto anterior. Los invitamos a motivar el análisis y reflexión en los estudiantes de la jefatura acerca de la relevancia que debe o debería tener el arte en la educación, en la formación de la cultura y en la vida de todo ser humano, por medio de preguntas dirigidas y el diálogo. (Sugerencia: motivación breve a fin de dar paso al proceso de creación visual colectiva)

Luego de la motivación:

* Indicar al curso que debe organizarse asignando roles colaborativos para preparar en conjunto el libre **diseño del** **diario mural** de la sala con la temática antes analizada **“La importancia del arte en la educación”** u orientar el diseño como un homenaje a la vida y obra de la artista integral **“Violeta Parra”** con motivo de su centenario.
* Para ello, pueden recurrir a información, noticias, datos, imágenes, ornamentos, que expongan un diario mural reflexivo y/o crítico, creativo, de trabajo en equipo y personalizado.

1. Herbert Read (1893-1968), escritor inglés, filósofo político, poeta y crítico de literatura y arte. [↑](#footnote-ref-1)
2. Luis Hernán Errazuriz: académico Chileno del Instituto de Estética de la Universidad Católica de Chile, y desde 1996 coordinador del área de "Artes Visuales" en el Ministerio de Educación, una de las cabezas detrás del diseño del marco curricular que rige actualmente e intenta mejorar la calidad de educación de la disciplina. [↑](#footnote-ref-2)