

Desafíos de la Educación Artística a Nivel Escolar:

políticas públicas
prácticas
propuestas

Luis Hernán Errázuriz
Instituto de Estética
Pontificia Universidad Católica de Chile

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

AMÉRICA LATINA: identidad(es) y diversidad(es) cultural(es)

patrimonios artísticos
costumbres, tradiciones
diversidades étnicas
geográficas
biodiversidades
hábitats (rurales, aldeas, pueblos, ciudades)
centros urbanos, metrópolis)

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: o educación(es) artística(s)?

diversidad de enfoques, miradas, perspectivas
sospecha de una educación artística unificada

Objetivo presentación: compartir ideas, inquietudes, experiencias

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Educación Artística en Chile: Historia de un Área Marginal¹

¿de donde venimos, donde estamos, hacia donde vamos?

La enseñanza del **dibujo** se remonta a la fundación de la Academia de San Luis (1797). Posteriormente, serán la pintura, el modelado, otras actividades, las que formarán parte de la educación pública.

Énfasis en el quehacer práctico, en el desarrollo de habilidades y técnicas, predominio de la bidimensionalidad.

La apreciación, exploración y reflexión en torno a las artes, el patrimonio artístico y la experiencia estética han sido **muy limitados**.

¹Errázuriz, L. Luis Hernán, (1994), *Historia de un Área Marginal*, Ediciones Universidad Católica, Santiago, Chile.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Racionalidades para justificar la educación artística a nivel escolar²

Racionalidad industrial: Las artes son vistas como un área indispensable para impulsar el desarrollo industrial y, por ende, la prosperidad económica del país.

Racionalidad histórica: Las artes han alcanzado un alto reconocimiento a lo largo de la historia, en consecuencia, no deberían ser descuidadas en la educación de la sociedad contemporánea.

Racionalidad extranjera: El estatus de las artes es importante en la educación de países desarrollados, en consecuencia, debería mejorar su posición en el sistema escolar chileno.

Racionalidad moral: La enseñanza del arte contribuye a la educación moral de la niñez y la juventud a través del refinamiento de su vida emocional y espiritual.

² Errázuriz, L. Luis Hernán, (1998). Rationales for Art Education in Chilean Schools, in: *Curriculum, Culture and Art Education*. State University of New York Press. Edited by Kerry Freedman and Fernando Hernández.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Racionalidades para justificar la educación artística a nivel escolar

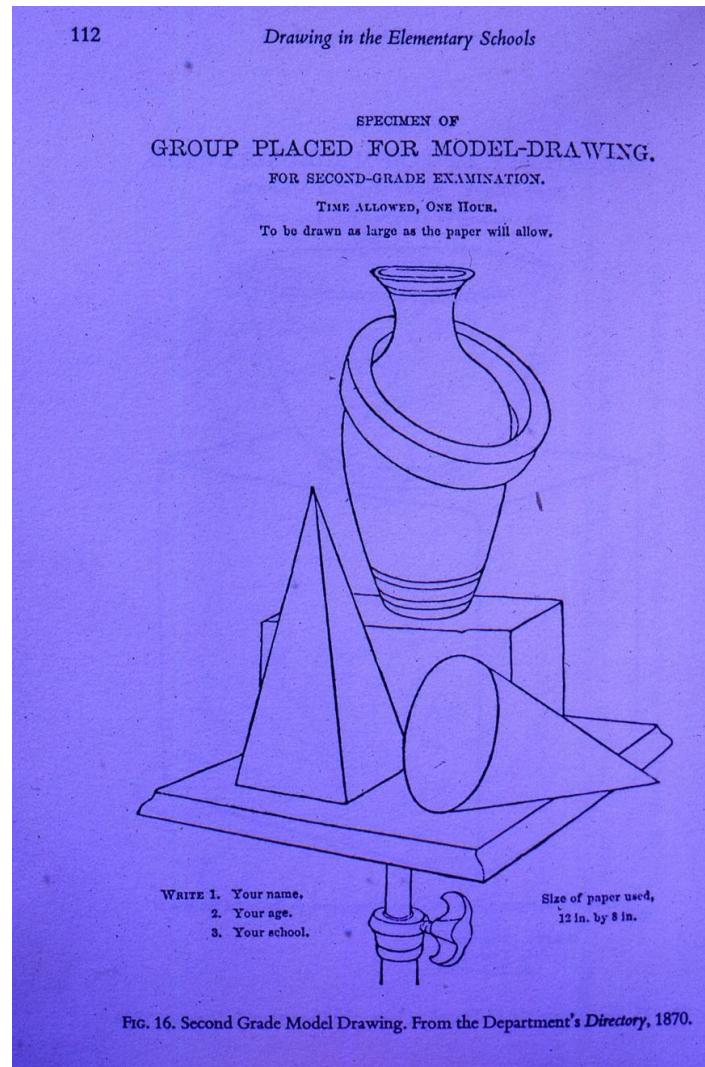
La rationalidad cognitiva: El arte estimula el desarrollo cognitivo y, por lo tanto, debería considerarse más seriamente en las escuelas.

Racionalidad perceptiva: A través de las artes se puede desarrollar la sensibilidad tanto en su dimensión estética como hacia el medio ambiente.

Racionalidad creativa: Los establecimientos escolares deberían desarrollar la capacidad creativa de los estudiantes. El rol de las artes es fundamental para desarrollar esta habilidad.

Racionalidad expresiva: a través de las artes la niñez puede proyectar sus sentimientos, emociones y todo su mundo interior, el cual de otra forma no podría ser comunicado.

HERENCIA: PREDOMINIO INFLUENCIA EXTRANJERA MONOPOLIO DEL DIBUJO LINEAL

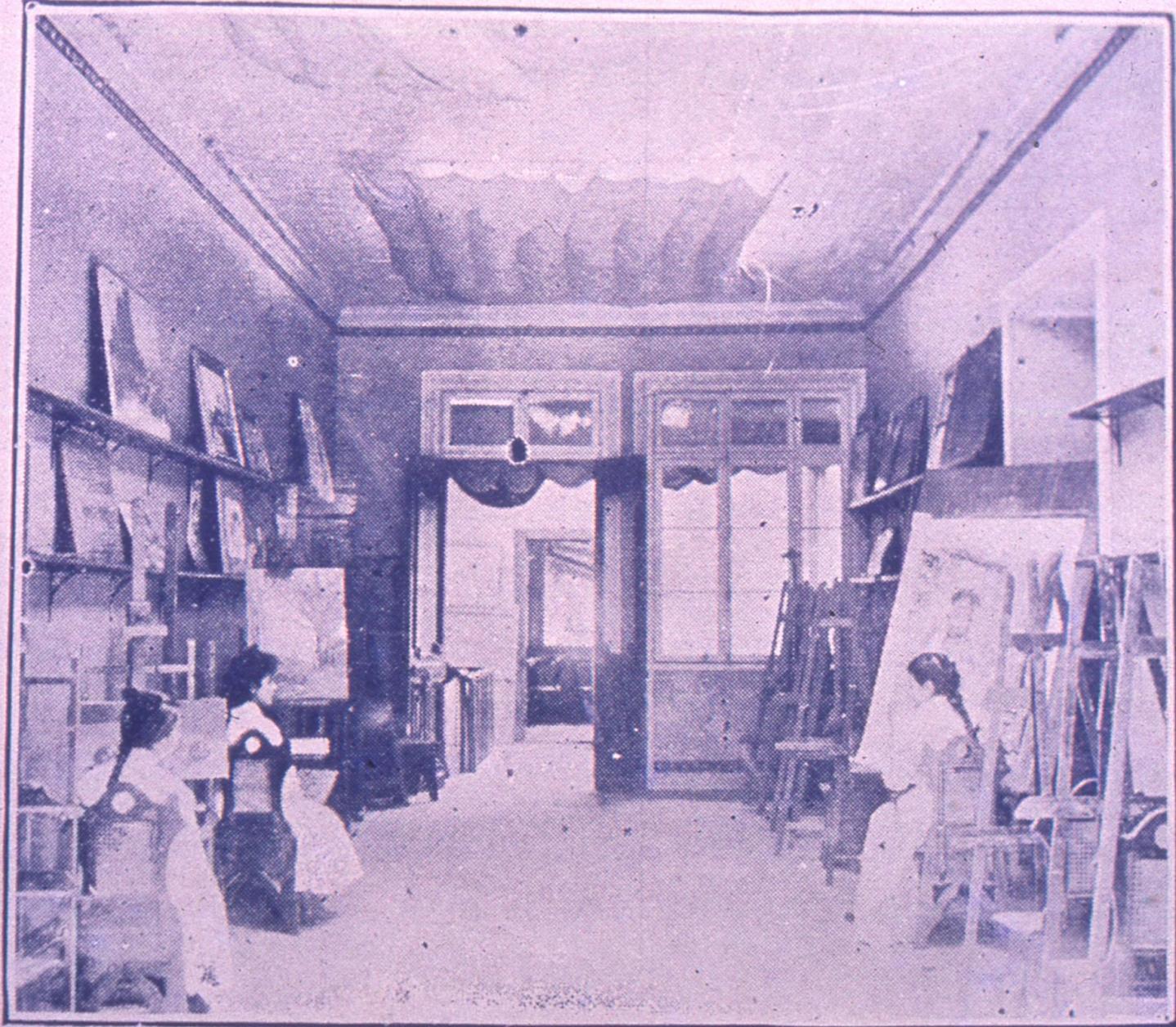
Exámen Dibujo Lineal (1870), *The History and Philosophy of Art Education*, Stuart Macdonald, 1970.

Dibujo Geométrico Lineal, Escuela de Bélgica, Fines siglo XIX, Álbum Museo Pedagógico Chile

COMPONENTE DE GÉNERO
EDUCACIÓN ARTISTICA PARA HOMBRES Y PARA MUJERES

Liceo Número 3, Salón de Pinturas, Álbum Museo Pedagógico Chile. Revista Zig Zag, 1906

Clase de Dibujo, Colegio SSCC., 1906, *Bosquejo Instrucción Pública en Chile*. Moises Vargas, 1909

DISTINCIÓN SOCIO
ECONÓMICA CULTURAL

ENSEÑANZA PARA FORMAR
ARTÍSTAS
Y ARTESANOS

Clase de Dibujo del natural, *Bosquejo Instrucción Pública en Chile*. Moises Vargas, 1909

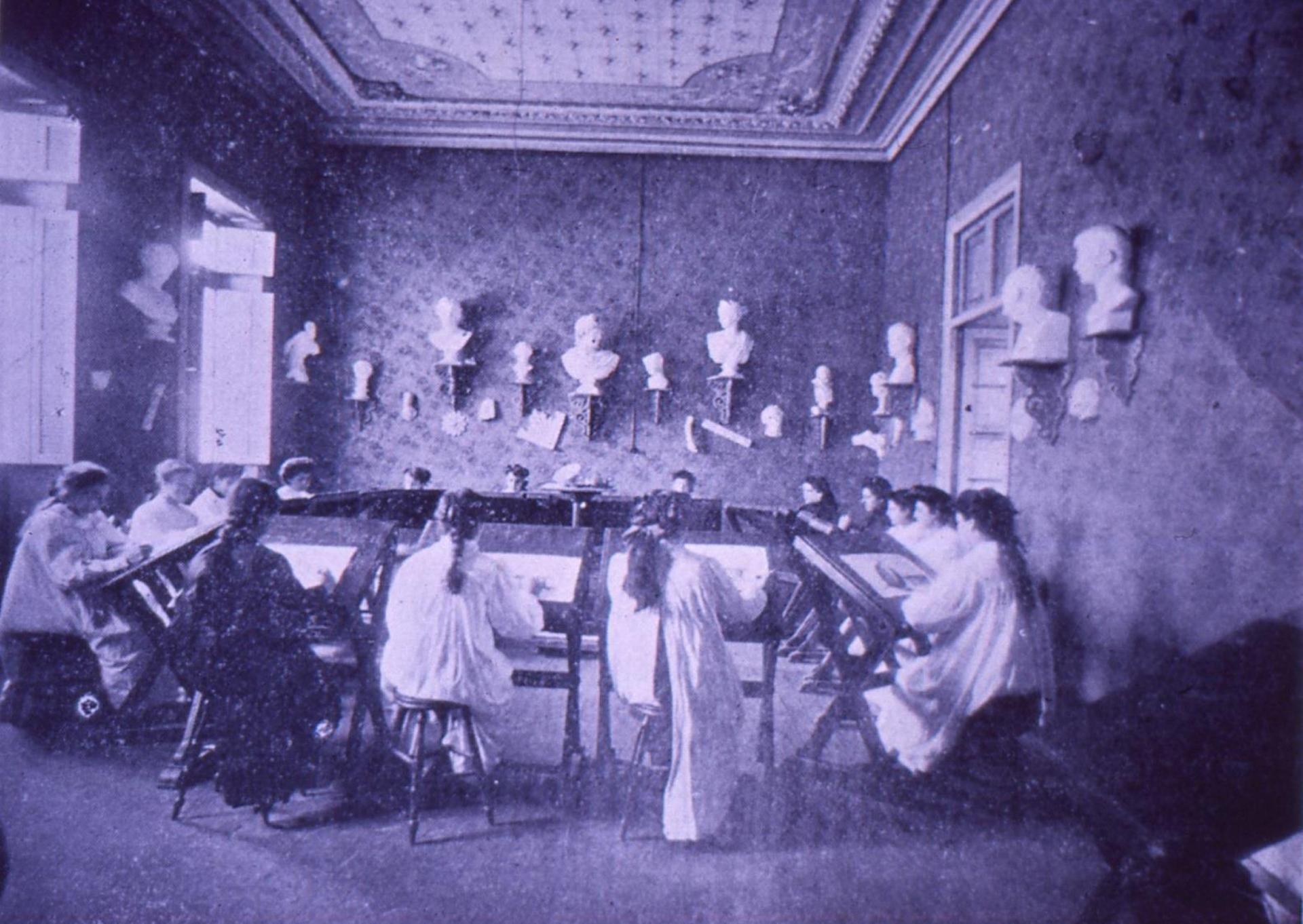
Clase de modelado en greda, 1913, Escuela Salvador Sanfuentes, Museo Pedagógico

Enseñanza Moderna del Dibujo, Ramón Luis Ortúzar, Santiago 1911

Clase de Dibujo, Colegio SSCC., 1906, *Bosquejo Instrucción Pública en Chile*. Moises Vargas, 1909

Dibujo del Natural, Segunda Década del siglo XX, Álbum Museo Pedagógico Chile

Taller de pintura, segunda década del siglo XX. Álbum Museo Pedagógico, Chile.

Dibujo al Aire Libre en un Liceo de Linares, 1927. Museo Pedagógico, Chile

Clase de Pintura, Prof. Julia Benites, 1952, Viña del Mar. Museo Pedagógico, Chile.

de Octubre del Año 1978 del Siglo XX.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN EL SISTEMA ESCOLAR CHILENO¹

Síntesis Tendencias Históricas

Monopolio del dibujo, pintura, música y canto

Fuerte énfasis en el quehacer práctico y las manualidades (Acaso 2014)
historia del arte, apreciación estética, reflexión crítica muy marginales.

Concepción escolarizada (empobrecida) de la educación artística.

Descuido, ausencia de las artes indígenas, latinoamericanas, contemporáneas, y las tecnologías emergentes.

“Agencia de servicio de la escuela”

Evidencia la condición marginal de las artes en el currículo escolar.

Enfoque instrumental de la enseñanza del arte
al servicio de múltiples propósitos contextualistas (Eisner 1972).

¹Errázuriz, L. Luis Hernán, (1994), Historia de un Área Marginal, Ediciones Universidad Católica, Santiago, Chile.

POLÍTICAS PÚBLICAS

BASES CURRICULARES VIGENTES DE ENSEÑANZA BÁSICA (1º A 6º BÁSICO)

Énfasis en el hacer y la creatividad

Ampliar el horizonte cultural de los estudiantes

(patrimonio artístico local y nacional, latinoamericano y universal)

Importancia de la respuesta frente al arte

Integración con otras áreas

Uso de nuevas tecnologías

Organización curricular en dos ejes:

Expresar y crear visualmente

Apreciar y responder frente al arte

Habilidades fundamentales de las Artes Visuales

Manejo de materiales, herramientas y procedimientos

Análisis crítico

Comunicación

Actitudes

Actitudes

- A. Disfrutar y valorar la diversidad en manifestaciones estéticas provenientes de múltiples contextos.
- B. Valorar el patrimonio artístico de su comunidad, aportando a su cuidado.
- C. Demostrar disposición a expresarse visualmente y desarrollar su creatividad, experimentando, imaginando y pensando divergentemente.
- D. Aportar a la sustentabilidad del medioambiente utilizando o reciclando de manera responsable materiales en sus trabajos y proyectos visuales.
- E. Respetar el trabajo visual de otros, valorando la originalidad.
- F. Compartir trabajos y proyectos visuales con su comunidad o en otros círculos.
- G. Buscar, evaluar y usar información disponible en diversos medios y fuentes.
- H. Demostrar disposición a trabajar en equipo, colaborar con otros y aceptar consejos y críticas.

BASES CURRICULARES VIGENTES DE ENSEÑANZA MEDIA (1º Y 2º MEDIO)

Énfasis en ~~el hacer~~ y la creatividad

Ampliar el horizonte cultural de los **y las** estudiantes

(patrimonio artístico local y nacional, latinoamericano y universal)

Importancia de la respuesta frente al arte **y la cultura visual**

Aproximación a espacios de difusión de manifestaciones visuales

Consideración de las artes visuales como un espacio de inclusión y apertura a la diversidad

Integración con otras áreas del currículum

Incorporación de tecnologías actualizadas

Organización curricular en ~~los tres ejes~~:

Expresar y crear visualmente

Apreciar y responder frente al arte

Difundir y comunicar

Habilidades

Expresión; Creación; Experimentación con medios expresivos y procedimientos;

Apreciación estética y respuesta frente al arte y la cultura visual; Análisis crítico; Difusión y Comunicación

Actitudes.

PLAN NACIONAL DE ARTES EN EDUCACIÓN 2015-2018

Ministerio de Educación Departamento de Educación y Formación en las Artes Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

Creación de un programa nacional de desarrollo artístico, un nuevo impulso al desarrollo del arte y la cultura en el marco de la Jornada Escolar Completa (JEC), una revisión del currículum y metodologías de enseñanza y aprendizaje de las artes, el fortalecimiento de las escuelas artísticas y la implementación de centros de creación y desarrollo artístico para niños, niñas y jóvenes.

Acogiendo el llamado de UNESCO, “la educación artística debe desempeñar una función importante en la transformación constructiva de los sistemas educativos, que se esfuerzan por satisfacer las necesidades de los estudiantes en un mundo que se transforma con rapidez”¹

El Plan convoca organismos públicos y privados (especialmente universidades y centros culturales) que desarrollan proyectos y programas en el ámbito de la educación en artes, cultura y patrimonio, para darle una proyección nacional, a la vez que una pertinencia territorial. Se propone velar por que las actividades y los programas de educación artística sean de gran calidad, tanto en su concepción como en su ejecución.

¹ UNESCO (2010) Objetivos para el desarrollo de la Educación Artística. Conferencia Mundial sobre la Educación Artística (Seúl).

PLAN NACIONAL DE ARTES EN EDUCACIÓN 2015-2018

I. Fortalecimiento en la Implementación del currículum en artes

Objetivo: Mejorar la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje de las artes consignada en el currículum vigente, ratificando el aporte de la educación artística como base del desarrollo integral, creativo, cognitivo, emocional, estético y social de los niños, niñas y jóvenes.

II. Fortalecimiento de la experiencia artística en horas de libre disposición: Jec

Objetivo: Ampliar y diversificar las experiencias artísticas para los estudiantes en diversas áreas y modalidades en el marco de la JEC.

III. Formación continua e inclusión de docentes, artistas, cultores y equipos directivos en arte y educación.

IV. Fortalecimiento de las escuelas y liceos artísticos.

Objetivo: Fortalecer el subsistema de escuelas artísticas de Educación General, propendiendo a su mejoramiento académico, de infraestructura y equipamiento; y asegurando su sustentabilidad en el tiempo.

V. Articulación de redes de colaboración con Instituciones y organizaciones que desarrollan programas en educación, arte y cultura.

).

PRÁCTICAS DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Excepto casos inusuales, evidencian:

un panorama anacrónico, aletargado
en un mundo cambiante, cada vez más incierto y desafiante.

congelamiento en el pasado
paradoja, en un mundo tan dinámico

no están a la altura de los desafíos socio-culturales
que estamos enfrentando en la sociedad contemporánea

una concepción de las artes que intoxica la educación artística
mientras las artes contemporáneas continúan cambiando vertiginosamente

el cultivo de un arte escolarizado que sólo existe en las escuelas
Efland (1976)

ESTUDIO DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LAS REGIONES DE LOS LAGOS, SAN ANTONIO Y SANTIAGO SUBPONENTE 2014-2015 / 2017 2018

FACULTAD DE EDUCACIÓN
INSTITUTO DE ESTÉTICA
INSTITUTO DE SOCIOLOGÍA

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

OBJETIVO GENERAL:

Caracterizar las principales orientaciones y prácticas de la enseñanza artística, en educación básica, en establecimientos escolares de la Región de Los Lagos, Provincia de San Antonio y Santiago subponiente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- A. Caracterización del Establecimiento Educacional
General
Recursos Humanos
Infraestructura, equipamiento y recursos para la Enseñanza Artística

B. Caracterización de la Enseñanza Artística

- Asignaturas Artísticas
- Propósitos**
- Prácticas pedagógicas** y vinculación con la comunidad
- Condiciones (fortalezas, problemas, necesidades e iniciativas)

C. Caracterización de la Dimensión Estética

- Fortalezas
- Debilidades
- Valoración de dimensiones del entorno estético

Tabla 1:**Importancia que el profesorado le atribuye a los propósitos de la educación artística.**

Muestra encuestada: 207 docentes que imparten las materias de Artes Visuales y Artes Musicales en 103 establecimientos escolares de tres zonas de Chile (Los Lagos, San Antonio y Santiago poniente).

	Muy importante		Importante		Poco importante o no importante	
	1985	2014	1985	2014	1985	2014
	90,0%	90,7%	9,4%	9,3%	0,6%	5,4%
Desarrollar la capacidad de un pensamiento creativo, libre y crítico.	74,6%	67,6%	20,7%	25,7%	4,7%	4,0%
Proporcionar oportunidades de auto-expresión para ayudar al conocimiento de sí mismo.	69,8%	73,3%	27,8%	22,7%	2,4%	0,0%
Enriquecer la vida, ayudar al desarrollo de individuos bien integrados y contribuir a la realización personal.	68,0%	74,7%	29,6%	21,3%	2,4%	4,0%
Cultivar los sentimientos y emociones a través de formas expresivas.	65,1%	78,7%*	32,0%**	17,3%	3,0%	4,0%
Desarrollar la experiencia estética y el conocimiento de valores culturales y morales.	52,6%	68,0%*	42,1%**	26,7%	5,3%	8,0%

* Significativamente más alto ($p<0,1$)

** Significativamente más alto ($p<0,05$)

	Muy importante		Importante		Poco importante o no importante	
	1985	2014	1985	2014	1985	2014
Proporcionar un modo de conocimiento que ayude al desarrollo intelectual.	47,9%	66,7%**	42,0%**	25,3%	10,1%	6,8%
Proveer los medios para desarrollar habilidades técnicas, las cuales puedan ser empleadas en propósitos artísticos u otros.	42,6%	61,3%**	43,2%	33,3%	14,2%*	5,3%
Proporcionar ayuda terapéutica y contribuir a la educación especial.	35,9%	54,7%**	31,7%	33,3%	32,3%	6,8%
Proporcionar al individuo la oportunidad de experimentar el valor intrínseco del arte.	34,5%	58,1%**	45,8%	35,1%	19,6%**	5,3%
Proporcionar una fuente de goce, brindando la oportunidad de usar el tiempo libre de un modo constructivo.	34,3%	56,8%**	41,0%	37,8%	24,7%**	12,0%
Ofrecer la oportunidad de experimentar la posibilidad de convertirse en artista y ayudar a otras carreras profesionales.	24,6%	51,4%**	28,7%	35,1%	46,7%**	13,5%
Media	53,3%	66,8%*	32,8%	26,9%	13,8%	6,3%
Desviación estándar	0,20	0,11	0,10	0,08	0,15	0,03

* Significativamente más alto ($p<0,1$)

** Significativamente más alto ($p<0,05$)

Tabla 2:

¿Qué importancia le concede a las funciones enumeradas a continuación para justificar el rol del arte en el currículum escolar?

	Público	Administración delegada subvencionada	Privado	TOTAL
Contribuir el desarrollo de una conciencia en relación con el entorno natural y cultural.	82,5%*	64,0%	44,4%	71,6%
Contribuir al conocimiento del arte chileno.	72,5%	72,0%	66,7%	71,6%
Contribuir al desarrollo de una conciencia local y patrimonial.	75,0%	68,0%	55,6%	70,3%
Promover el vínculo con otras áreas del currículum escolar.	67,5%	64,0%	66,7%	66,2%
Promover el vínculo con nuevas tecnologías, soportes y lenguajes emergentes.	62,5%	56,0%	66,7%	60,8%
Promover el desarrollo de una conciencia cívica / democrática.	60,0%	52,0%	44,4%	55,4%
Contribuir al conocimiento del arte latinoamericano.	50,0%	64,0%	88,9%**	59,5%
Contribuir a conocimiento de las artes contemporáneas.	50,0%	48,0%	55,6%	50,0%

* Significativamente más alto que los colegios privados ($p<0,05$)

** Significativamente más alto que los colegios públicos ($p<0,05$)

Contenidos enseñados por profesores de artes visuales, según sexo.

¿Cuál(es) de los siguientes subsectores de las artes enseña Ud. al interior de este establecimiento? Marque todos los que correspondan.

	Femenino		Masculino		Total	
	N	%	N	%	N	%
Dibujo	92	92%	30	93,8%	122	83%
Pintura	93	93%	26	81,3%	119	81%
Collage	88	88%	23	71,9%	111	76%
Escultura	56	56%	13	40,6%	69	47%
Modelado	49	49,5%	11	34,4%	60	41%
Grafiti	29	29%	15	46,9%	44	30%
Muralismo	27	27%	10	31,3%	37	25%
Grabado	23	23%	11	34,4%	34	23%
Ilustración	25	25%	8	25%	33	22%
Fotografía	17	17%	12	37,5%	29	20%
Video	9	9%	6	18,8%	15	10%

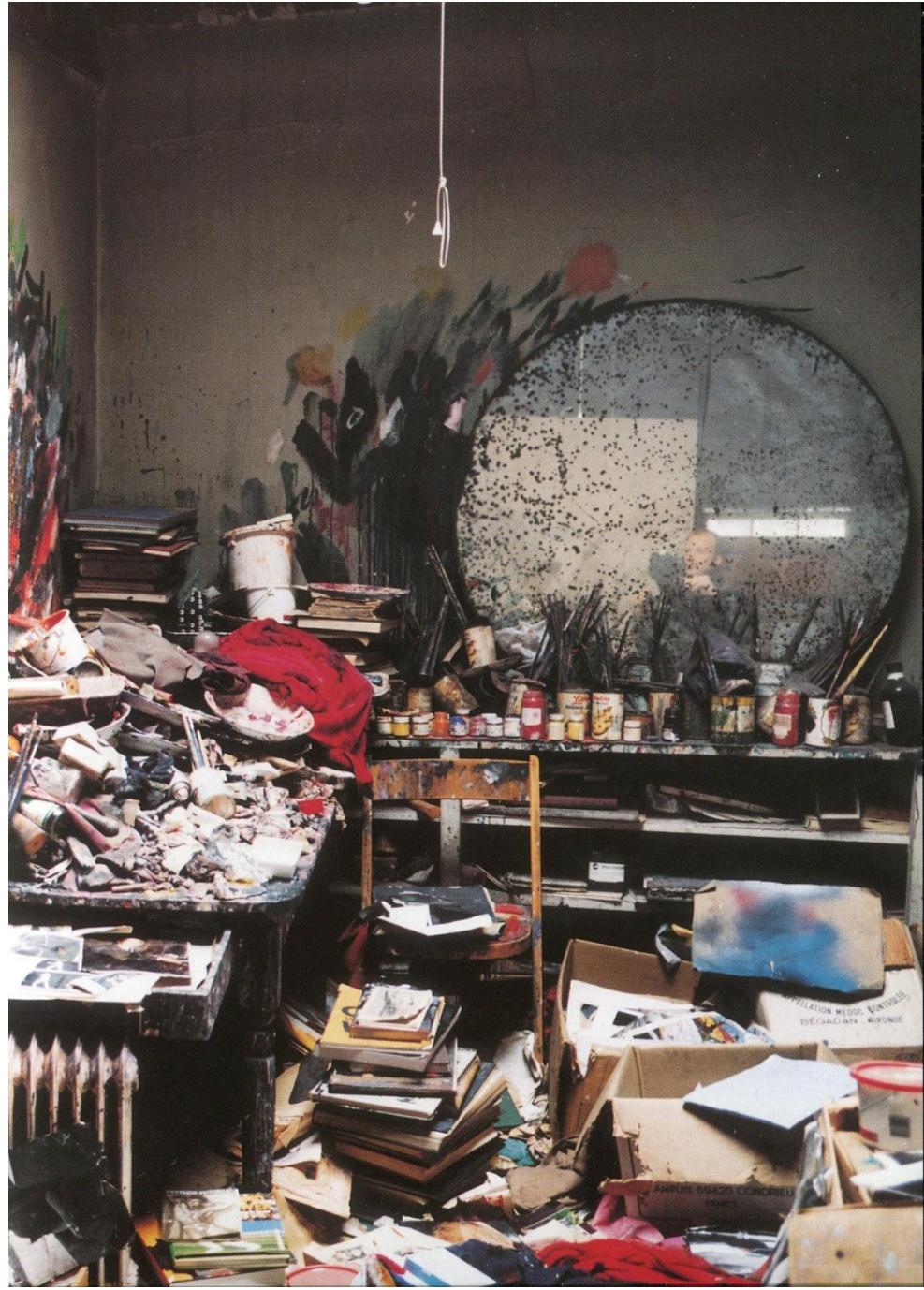

El Estudio de Francis Bacon, *Francis Bacon's Studio*, Thames and Hudson, London, U.K. 2001.

PARADOJA

Por una parte, el 90 % de profesorado (1984: 90%) / (2014: 90.7%) considera que:

"desarrollar la capacidad de un pensamiento creativo, libre y crítico" constituye la primera prioridad para justificar el rol de las artes en la educación"

por otra, las evidencias recogidas de la enseñanza artística, en no pocos establecimientos investigados, refleja bajos niveles de creatividad, autonomía y libertad.

El desarrollo de la imaginación, la percepción y la reflexión crítica no suelen ser los rasgos que distinguen las prácticas escolares.

NO basta con elevar algunos índices que miden el rendimiento escolar, aunque sea de acuerdo a criterios internacionales, para afirmar que estamos mejorando la calidad de la Educación.

Cursos Formación Docente Área de Artes Pedagogía Básica Universidades Chilenas

54 universidades (27 CRUCH)

41 otorgan el título de Profesor de Educación Básica.

27 otorgan el título con mención: Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales.

1 ofrece mención optativa en Arte.

Total cursos Pedagogía Básica **2444**. Total artes **99** (4,05%)

CURSOS FORMACIÓN DOCENTE ÁREA DE ARTES PEDAGOGÍA BÁSICA UNIVERSIDADES CHILENAS

	Total	
	N	%
Didáctica	13	13,13%
Música	11	11,11%
Educación artística musical	9	9,09%
Expresión musical	5	5,05%
Educación artística visual	9	9,09%
Artes visuales	6	6,06%
Expresión visual	6	6,06%
Artes visuales y musicales	2	2,02%
Lenguaje artístico	7	7,07%
Expresión artística	4	4,04%
Talleres	5	5,05%
Apreciación estética	1	1,01%
Otros	9	9,09%

Totals cursos

99

SÍNTESIS:

La educación artística se empobrece cuando:

Aumenta la brecha entre la sociedad y la escuela respecto a los modos de percibir, experimentar y producir las artes (escolarización del arte),
Promueve estilos de arte que sólo existen en la escuela;

Reduce la enseñanza artística a la mera ejercitación de habilidades y técnicas;

Ignora y/o descuida el potencial que las artes pueden aportar al desarrollo de la vida mental;

No contribuye a desarrollar la sensibilidad y la capacidad de percibir críticamente desde una perspectiva personal y social;

Discrimina sesgadamente la enseñanza de las artes, sus objetivos, contenidos, actividades y evaluación, en función de ciertos contextos, épocas, estilos, soportes, sexo, etnias, otros;

Desconoce y/o descuida las producciones artísticas contemporáneas y emergentes;

No usa adecuadamente y/o descuida el tiempo, los recursos destinados a la enseñanza de las artes, se limita a cumplir una función auxiliar como “agencia de servicio” de otras áreas del curricular.

¿Cuántos años más, cuantas décadas tendrán que transcurrir para que la educación artística en las escuelas sea de mayor calidad?; para que enseñen el patrimonio artístico latinoamericano, las artes contemporáneas, la fotografía, el cine, las nuevas tecnologías digitales, para que cultiven la reflexión crítica, la apreciación y la experiencia estética, y asuman un compromiso más decidido con los apremiantes desafíos de nuestra época: medioambientales, patrimoniales, multiculturales, entre otros?

PROPUESTAS

Una educación de mayor calidad cultural debería cautelar un desarrollo más equilibrado y coherente de los diversos modos de cognición, fomentando una visión más pluralista del conocimiento y de percibir el mundo, promoviendo la educación artística y la experiencia estética en ambientes educativos más dignos e interesantes.

“Las reformas educativas que son concebidas y aplicadas con una racionalidad predominantemente instrumental -medición del rendimiento escolar con un enfoque eminentemente cuantitativo- desvirtúan el sentido mismo de la educación, transformándola en un accidente, en una mercancía, un producto que genera el país para competir en la economía global.”

“Necesitamos una mirada fresca y más humana para imaginar cómo transformar el futuro de la educación, por cuanto lo que lleguen a ser nuestras escuelas definirá en gran medida lo que puedan ser nuestros niños (as) y nuestra cultura (Eisner, 2005).”

UNA EDUCACIÓN ARTÍSTICA DE CALIDAD:

Amplía la concepción de las artes

VISUALES, MUSICALES, ESCÉNICAS, DISEÑOS (tradicionales, mediales, otras)

Desarrolla diversos dominios cognitivos

PERCEPCIÓN, CREACIÓN, PRODUCCIÓN, CRÍTICA

Promueve el conocimiento patrimonial

LOCAL, REGIONAL, NACIONAL, AMERICANO Y UNIVERSAL

Fomenta la experiencia estética

ENTORNO NATURAL, CULTURAL: SOCIAL, TECNOLÓGICO, OTROS

Incentiva la investigación

CULTURAS, CONTEXTOS, IDEAS, SENTIMIENTOS, MATERIALES,

DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

EDUCACIÓN VISUAL

Robert Davies (1992)

SITUACIÓN ACTUAL

Obesidad visual, visualidad chatarra

El dominio de la mirada (David Le Breton, 1990)

Crecimiento cancerígeno de las imágenes;

Poder visual (Nicholas Mirzoeff, 1999)

Analfabetismo visual (Gillian Rose, 2001)

Promover la Educación Estética en la Enseñanza Básica y Media, desarrollando la habilidad de (re)conocer y experimentar la sensibilidad, es decir, ejercitar nuestra capacidad de sentir en relación con lo que percibimos, explorando la propia subjetividad, nuestras preferencias y rechazos, placeres y desagrados en relación con la vida cotidiana y sus representaciones simbólicas.

ALGUNOS DESAFÍOS

Enlentecer la experiencia (Elliot Eisner 2009)

Enlentecer la mirada

Consumir y producir menos imágenes

Desarrollar la capacidad de ver,

Interpretar, discriminar, fenómenos visuales

Pensar la(s) imagen(es) (Santos Zunzunegui – 2003)

Pensar con las imágenes (Aurora Fernández, 2014)

“Alfabetización visual” (Dough Boughton 1986)

Comunicaciones, Artes visuales, Estética cotidiana

Arte Naturaleza y Medio ambiente