

Primer Seminario Cultura, Arte y Reforma Educativa

Marzo - Noviembre 2001

DOCUMENTOS DE TRABAJO

Doc. - Nº3 3120.

Area Cultura Educación
Coordinadora Area:
Patricia Requena G.
Coordinadora Seminario:
Mónica Torrealba A.

1er. Seminario Cultura, Arte y Reforma Educacional

La Editorial de la Revista Educar N°31, de Mayo de 1999, refleja la orientación con que Area Cultura Educación quiere ilustrar la pertinencia de este Seminario en el Sistema Educativo.

EDITORIAL

Entre los grandes aspectos contemplados en la Reforma Educacional, impulsada por el actual Gobierno, hay uno que cobra vital importancia si se pretende alcanzar el éxito de este decisivo proceso de cambios en la educación chilena: el apoyo a los profesores; tanto para el perfeccionamiento de los que están en ejercicio, como para la formación de los nuevos.

En estos últimos años se ha visto, según lo demuestran los resultados alcanzados en estudios serios, que el método de perfeccionamiento tradicional, por la vía de cursos de diversa extensión que culminan con el clásico certificado de asistencia y aprobación, necesita una revisión resuelta de algunos complementos hoy día considerados esenciales. Por ejemplo, precisar una forma que permita, en la medida que ello es posible, que lo adquirido en cualquier instancia de perfeccionamiento cumpla su principal objetivo: producir el mejoramiento esperado en los que son sus últimos destinatarios, los alumnos.

En buenas cuentas, lograr que al profesor que se le apoye en su perfeccionamiento, se le permita que ponga en práctica en forma paulatina los conocimientos ya alcanzados, y que eso sea debidamente evaluado e incentivado.

Otro aspecto interesante relacionado con este mismo tema es el relativo al perfeccionamiento "in situ", es decir todas aquellas actividades que desarrollan los profesores en el propio establecimiento y que permiten dar a conocer sus experiencias y discutir sus propias experiencias frente a sus pares, lo que supone una adecuada sistematización del quehacer pedagógico diario. Esta modalidad debiera incentivarse cada vez más en las escuelas y liceos con la debida asesoría técnica, y creando los espacios necesarios, de manera que dentro de su jornada los profesores puedan dedicar una parte de su tiempo a llevar a cabo este derecho - deber.

Todos sabemos con qué velocidad se incrementó el conocimiento y cómo crece la necesidad de información actualizada. Clave será entonces apoyar a los profesores en esto -ese es el empeño de Educar- procurar que ellos puedan ejercer el derecho y deber de mantenerse al día, ya no sólo en periodos de perfeccionamiento sistemático cada cierto tiempo, sino también en continuo estudio, tanto en la disciplina o especialidad como en la formación pedagógica general.

**SEMINARIO ANUAL
CULTURA, ARTE Y REFORMA EDUCACIONAL
MARZO A NOVIEMBRE 2001**

**DOCUMENTO
AREA
CULTURA EDUCACION**

LA DIVISION DE CULTURA ANTE LA EDUCACION SENTIDOS Y PROPUESTAS 2001

CULTURA Y EDUCACION

Asumiendo una definición Cultura que supere la concepción que la limita al campo del arte, invitamos a verla como ...*"el cultivo de una forma integral de vida creada histórica y socialmente por una comunidad a partir de su particular manera de resolver las relaciones que mantiene con la naturaleza, consigo misma, con otras comunidades y con lo que se considera sagrado, con el propósito de dar continuidad y sentido a la totalidad de su existencia."*

Entendida de esta manera, la cultura no aparece como un fin en sí, sino como un medio creado por los hombre y mujeres en comunidad para entablar , con voz propia, su diálogo con el universo...

...¿Dónde se forma, dónde se recrea a diario la cultura?

Como institución formal la educación tiene como función básica de formar culturalmente no solamente a niños y jóvenes sino también a los restantes miembros de la sociedad. Recogemos en relación a esto una afirmación que reúne interpreta los sentidos que queremos transmitir: *"La nueva educación debe insertarse en la cultura que la sustenta, reconocerla y enseñar a conocer, a actuar, a ser y a compartir en ella"* (Juan Eduardo García Huidobro).

La División de Cultura crea un instrumento para desarrollar una acción cultural sistemática y de impacto hacia el mundo educativo : Area Cultura Educación. Junto a las Areas de Cine y Video, Artes Escénicas (Teatro), Danza, Cultura Tradicional, Programas Culturales, Estudios, Bafona y otras se asume de conjunto lo que sabemos es un nuevo desafío y responsabilidad

El propósito central es aportar con los elementos y recursos distintivos que el medio cultural y artístico posee, a mejorar los procesos pedagógicos, de enseñanza-aprendizaje, de participación, de fortalecimiento de identidades, etc. Creemos que el camino se enfoca hacia la pertinencia y la profundidad cultural de los aprendizajes, de **TODOS LOS APRENDIZAJES**.

Queremos advertir ahora, sobre la necesidad de seguir ampliando concepciones restringidas : de aula, a espacio educativo, de profesorado a comunidad educativa.

EL ARTE Y LA EDUCACIÓN. ARTE Y CULTURA COMO HERRAMIENTAS ESCENCIALES PARA LA PEDAGOGIA Y LA FORMACION INTEGRAL

El arte es la expresión cultural por excelencia... pero no es toda la cultura. En ella además conviven las costumbre, las tradiciones, etc., además y en forma determinante para cualquier proceso de desarrollo cultural, **LA EDUCACION**.

Dentro de los elementos que aporta el arte como disciplina se destaca la creatividad. La facultad que le permite tanto al individuo como al grupo, a imaginar, a soñar y a atreverse a realizar una obra, un gesto, una dinámica, son el **impulso esencial** que nos permiten creer en un desarrollo a partir de las necesidades, a partir de las características inherentes a nuestro devenir...

La educación es el fomento del crecimiento, tal como la ve Read, crecimiento que se hace evidente, además de físicamente, a través de los modos de expresión.

"Si un hombre puede hacer bien estas cosas (buenos sonidos, buenas imágenes, buenos movimientos...) es un hombre bien educado. Y hacer bien estas cosas no es otra cosa que arte..., el arte no es otra cosa que la buena factura de sonidos, imágenes, etc."

De allí que la educación por el arte es una herramienta exquisita para la formación integral.....

Rescatamos en este punto los planteamientos que hace el nuevo curriculum, donde se rescata el fundamento formativo del arte:

- a. Hacer arte desarrolla la sensibilidad y la capacidad de percibir
- b. Hacer arte significa reconocer-promover la identidad cultural
- c. Hacer arte significa desarrollo intelectual (otras formas de reconocer la realidad)
- d. Hacer arte significa desarrollar la autoexpresión y comunicación
- e. Hacer arte significa desarrollar capacidades creativas con variadas instrumentos

Creemos que esta visión de la educación artística, que afortunadamente esta en los planteamientos base de la reforma curricular en la que hoy se trabaja, se rescata una herramienta fundamental para la pertinencia y el cambio al que esta desafiado la educación: Formar seres integrales, con capacidades pertinentes al cambiante y ancho mundo que se desarrolla ante nosotros, con muchas posibilidades y desafíos para caminar a ser integrales y felices.

La riqueza que encierran las artes , sus procesos y lenguajes, la cultura como referente y punto de encuentro, en el proceso de reconocimiento del mundo parte de sus características :

- **espacio de desarrollo de la creatividad,
- **cultivo de la expresión
- **y el goce estéticos,
- elementos fundantes de un equilibrio personal y social

LINEA DE ACCION: CULTURA, ARTE Y PEDAGOGIA

La expresión creativa favorece desarrollos cognitivos, sensibles y sociales. El objetivo es acercarla cada vez más al cambio educativo, al trabajo docente en la sala de clases, y al enriquecimiento de todas las otras actividades educativas, a través de las distintas disciplinas: el teatro, la cultura tradicional, la música, etc.

Estamos así participando de uno de los pilares de la Reforma Educacional, el Fortalecimiento de la Función Docente.

Creemos que los municipios a través de sus Direcciones de Educación en conjunto con sus Areas de Cultura, pueden y deben asumir un rol relevante en la gestión, seguimiento y asesoría del perfeccionamiento docente.

PRIMER SEMINARIO ANUAL "ARTE, CULTURA Y REFORMA EDUCACIONAL".

Junto a las Areas de Video, Cultura Tradicional, Teatro, Programas Culturales, Danza y Artes Escénicas y Estudios, más la participación activa del CPEIP, hemos organizado este proceso de acercamiento a los profesores de la R.M.

OBJETIVOS

1º Sensibilizar, comprometer e informar a docentes y equipos directivos de escuelas básicas de la región metropolitana (Directores, Jefes de UTP, Supervisores, Profesores) en las diferentes expresiones artísticas –culturales que el medio les ofrece, y en las alternativas de gestión correspondiente.

2º Sensibilizar, perfeccionar y motivar a profesores de Educación Básica en NB1, NB2 y Educadoras de Párvulos en las áreas artísticas, a través de la entrega de herramientas pertinentes para su quehacer pedagógico.

APORTES Y REVISION DE LOS PROGRAMAS.

Desde el Nivel central se realizará una mirada transversal a los programas de Octavo y Cuarto Medio.

Estamos dispuestos y a la espera de definiciones, a entregar aportes a la Educación Extraescolar.

TEXTOS

Rescatamos la experiencia que en este sentido ha desarrollado tanto el Dpto. de Cultura de la Tercera como el de la Undécima Región. Allí se han realizado trabajos muy interesantes, con participación de profesores y artistas, que rescatan las culturas regionales para hacerlas más cercanas y legibles desde el aula.

Invitamos a que otras iniciativas se sumen, a que podamos apoyar el seguimiento de experiencias así, y a pensar en nuevas maneras de sacar a la luz tantos y tantos aportes que desde el medio artístico y cultural se producen, y que generalmente no llegan a los niños ni a los maestros por falta de recursos.

En este punto, recogemos experiencias que se han realizado con algunas DIBAM regional, donde existe voluntad y recursos disponibles para facilitar el acceso a los libros, de tantos niños y profesores pobres y/o aislados físicamente de los centros y bibliotecas.

MEDIOS EDUCATIVOS

Asimismo, son los videos, los diaporamas y tantos otros recursos, valiosísimos y aún escasos que desde la producción cultural aún debemos esforzarnos más para que realmente lleguen al medio educacional. Llamamos a esforzarnos por mejorar la difusión de conciertos, giras, CDs, productos del Fondart y del Fondo del Libro..., recursos muy necesarios para un medio que requiere siempre de nuevos y actuales estímulos.

En concreto proponemos difundir desde cada Seceduc, a todo el sistema educacional, el listado de títulos que poseen sus videotecas.

LINEA DE ACCION: PATRIMONIO Y CULTURA LOCAL EN LA EDUCACION

Ya que la escuela de hoy no monopoliza el conocimiento y la función formadora, debemos asumir que es la comunidad toda la que en el proceso de socialización e interrelación, van entregando recursos para los aprendizajes de niños y jóvenes.

Asumiendo esto es que invitamos a trabajar para potenciar la interacción dinámica, en varios aspectos, de la escuela y su comunidad. Los recursos que esta última posee son por ejemplo: patrimonio, espacios de expresividad, tradiciones, espacios de socialización y diversidad, etc.

Centramos los objetivos en el sentido de pertenencia, fundamental para la formación responsable e integral; pertenencia a la comunidad local, a su cultura e identidad, a la comunidad escolar, a su proyecto, a los grupos de identificación, etc.

Igualmente a la cultura local, el patrimonio como parte de ella, rescata desde el imaginario de esa comunidad, los elementos que más la identifican. Se apoya allí el proceso de identidad y diversidad que nuestras culturas reclaman y requieren.

ESCUELA Y LICEO ABIERTO A LA COMUNIDAD

Desde la necesaria reconstitución de comunidades educativas, de espacios formativos abiertos y democráticos, de una participación real y culturalmente rica por parte de todos los actores, se diseña una propuesta abierta: LICEO ABIERTO A LA COMUNIDAD.

Su propósito es **potenciar la interacción de la escuela/liceo y la cultura local en función de constituir una real comunidad educativa y cultural**

- ❖ Involucrar a los padres y la comunidad en el proceso educativo,
- ❖ Abrir los establecimientos a la vida y acción cultural de sus comunidades,
- ❖ Potenciar la expresión identitaria, en la diversidad y la convivencia y
- ❖ Tensionar la pertinencia pedagógica de contenidos en los nuevos Planes y Programas.

Durante el año 2000 se trabajó en 51 establecimientos y comunidades. De ellos, para el 2001 aún en Marzo, evaluamos las condiciones de cada uno para seguir desarrollando el Programa.

EDUCACION PATRIMONIAL

Desde 1999 se desarrollan proyectos en escuelas rurales, que esencialmente han consistido en la recuperación investigativa de patrimonios locales. Junto al Programa de Educación Rural, se desarrollaron proyectos en la Primera Región (Arica), y en la Séptima (Teno-Curicó). Allí se cumplieron dos hermosos procesos a través de los cuales los profesores y sus niños se dieron a la tarea de recoger vestigios, preguntar y re-componer lo que es nuevamente, su historia. En Arica volvieron a sentir los latidos del Tren de Arica la Paz que antiguamente los comunicó con las alturas; en Teno, siete escuelas recuperaron diferentes manifestaciones de la cultura tradicional que por olvidadas ya se estaban perdiendo.

Ejemplos como esos esperamos poder desarrollar en un futuro con escuelas y liceos que así lo manifiesten.

LINEA DE ACCION:

CREACION Y EXPRESION EN EL SISTEMA ESCOLAR

La creación y expresión de cada persona es una herramienta esencial en el proceso de individuación, identificación y formación. El arte es una forma privilegiada de expresión ya que permite a partir de un auto reconocimiento, de una mirada crítica al entorno, y de una originalidad, aprendamos, conozcamos a los otros y al mundo, expresemos nuestro ser

Es por todo lo anterior que potenciamos una línea especial, que aunque desarrollada hace tiempo por diferentes instancias del sistema educativo, hoy la proponemos como un trabajo al que hay que reconocer su sentido educativo e integrador..

La estrategia planteada en esta línea consiste en afianzar espacios propios de encuentro y expresión artística de los actores del sistema educativo, paralelo al afianzamiento de las capacidades de gestión de los líderes culturales que están involucrados en esta labor.

CERTAMEN 2001 DE VIDEO CREACIÓN EN LA ESCUELA

El área de Cine y Artes Audiovisuales de la División de Cultura del Ministerio de Educación convocan al Certamen 2001 de Video Creación en la Escuela, cuyo objetivo es promover la creación audiovisual en la comunidad estudiantil del país, conectándola con su entorno cultural.

Se propone trabajar con el vídeo creación en dos de sus manifestaciones:

Video - Poema, para estudiantes de Educación Básica, y

Video - Canción, para jóvenes de Enseñanza Media

Se entiende por Video - Poema la adaptación libre de un poema que inspire la creación de un video, el cual utilice el lenguaje audiovisual en su función poética.

Se entiende por Video - Canción la adaptación libre de canciones o música que inspire la creación de un video, el cual utilice el lenguaje audiovisual en su función poética.

Informaciones y bases llegarán directamente al sistema educacional

ENCUENTROS REGIONALES Y NACIONAL DE TEATRO ESCOLAR

Programa organizado por EL Area de Artes Escénicas (Unidad de Teatro Escolar) de la División de Cultura.

La expresión artística a través del teatro es desde hace muchos años una acción multitudinaria en el ámbito escolar. Creemos, junto a muchos profesores, que a través de ella se logran objetivos formativos relevantes.

Para el 2001, se relevará la realización de procesos locales de encuentro y perfeccionamiento de monitores y directores de estos grupos, de tal manera de fortalecer y mejorar crecientemente la expresión teatral de los jóvenes.

La convocatoria a los participantes y los tiempos en que ellos desarrollarán su acción, serán explicitados a través de las Bases correspondientes. Ellas se harán llegar a los establecimientos en los primeros meses del año académico

MALLA PROGRESIVA DE ACTITUDES

CURSO	CARACTERISTICAS DE LA ETAPA DE DESARROLLO	¿CÓMO LO VOY A POTENCIAR?
1º Básico	Pre-operacional / Operaciones Concretas	• Crear espacios con material concreto, libros de cuentos, láminas y otros. • Realizar trabajo grupal, juegos, dramatizaciones, videos, grabaciones literarias, la hora del cuento. • Fomentar hábitos de higiene y de sana convivencia. • Familiarizar al niño con su entorno. • Promover actividades de orientación temporal especial. • Favorecer el desarrollo de las funciones básicas a través de actividades lúdicas. Afectivo social: • Fomentar la socialización de juegos libres y dirigidos, proporcionar instancias de conversación, comunicación de sentimientos. • Fomentar la escucha activa. • Crear un clima de confianza y seguridad en el ámbito escolar.

CURSO	CARACTERISTICAS DE LA ETAPA DE DESARROLLO	¿CÓMO LO VOY A POTENCIAR?
2º Básico	Cognitivo: Identificar, inferir un problema, observar, agrupar, seriar, ordenar, memorizar, comunicar, describir, dramatizar, leer, escribir, sacar conclusiones, nombrar, comparar, analizar partes de un todo, buscar planes de solución, formular preguntas y respuestas que clarifiquen y/o comprueben adquisición de funciones básicas.	• Crear espacios con material concreto, libros de cuentos, láminas y otros. • Fomentar trabajo grupal, dramatizaciones, juegos, videos, grabaciones literarias, la hora del cuento. • Fomentar hábitos de higiene y de sana convivencia. • Familiarizar al niño con su entorno y cuidado de sí. • Promover actividades de orientación temporal especial. • Valorar su entorno. • Favorecer el desarrollo de las funciones básicas a través de actividades lúdicas. Afectivo social: • Favorecer la socialización de juegos libres y dirigidos. • Proporcionar instancias de comunicación y sentimientos. • Fomentar la escucha activa. • Crear un clima de confianza y seguridad en el ámbito escolar.

CURSO	CARACTERISTICAS DE LA ETAPA DE DESARROLLO	¿CÓMO LO VOY A POTENCIAR?
3º Básico	Operacional concreta: Cognitivo Desarrollar habilidades de procesamiento de información, comparar, contrastar, inferir, analizar, juzgar información, investigar, inducir, deducir. • Estrategias de resolución de problemas. a) identificar el problema; b) elegir un plan de solución; c) ejecutar el plan; d) validar la respuesta, jerarquizar información. Afectivo social: • Juegos regladas, valoración de sí mismo y del otro. • Negociación de normas y solución de conflictos. • Valoración del sentir colectivo, comprender el punto de vista del otro, labilidad emocional, sensibilidad ante emociones del otro. • Mayor consciencia de la autonomía. • Afianzar las aptitudes facilitadoras de empatía, congruencia y aceptación incondicional positiva.	• Fomentar la curiosidad hasta hechos significativos para el niño en noticias nacionales e internacional. • Crear situaciones de aprendizaje para inducir y deducir. • Propiciar situaciones problemáticas a los niños, para darle solución. • Facilitar, brindar, proporcionar, crear espacios, fomentar intereses, crear condiciones generando un clima de confianza y seguridad para: ➤ Valoración de sí mismo. ➤ Solución de conflictos. ➤ Entender el punto de vista del otro. ➤ Lograr autonomía a través de grupos de encuentro, afianzar empatía, congruencia y aceptación incondicional positiva.

CURSO	CARACTERISTICAS DE LA ETAPA DE DESARROLLO	¿CÓMO LO VOY A POTENCIAR?
4º Básico	Operacional concreta: Cognitivo: Desarrollar habilidades de procesamiento de información, comparar, contrastar, inferir, analizar, juzgar información, investigar, inducir, deducir. • Estrategias de resolución de problemas. a) identificar el problema; b) elegir un plan de solución; c) ejecutar el plan; d) validar la respuesta, jerarquizar información. • Análisis de argumento, sintetisar, juzgar la credibilidad de una fuente, elaborar y juzgar deducciones e inducciones. Definir términos, identificar términos, predecir. Afectivo social: • Juegos reglados, valoración de sí mismo y del otro. • Negociación de normas y solución de conflictos.	• Fomentar la curiosidad hasta hechos significativos para el niño en noticias nacionales e internacional. • Crear situaciones de aprendizaje para inducir y deducir. • Brindar oportunidades en las cuales el niño crea soluciones a situaciones problemáticas. • Promover situaciones en Matemáticas, Castellano y Ciencias Naturales, especialmente, que le permita agrupar, seriar y establecer criterios, discriminando características que hacen a los elementos comunes o diferentes. • Facilitar, brindar, proporcionar, crear condiciones, fomentar intereses, creando un clima de confianza y seguridad para participar en grupo de encuentro, compartir sentimientos, comparar sentimientos con otros. • Participar como integrantes de grupos de juego y trabajos para el desarrollo de una actitud cooperativa, de respeto por el trabajo y la opinión de otro. • Promover actividades de dramatización de situaciones, hechos (reales o imaginarios) para el

	• Valoración del sentir colectivo, comprender el punto de vista del otro, labilidad emocional, sensibilidad ante emociones del otro.• Mayor consciencia de la autonomía.• Consciencia del valor de la propia justicia y de la ajena. Juicios valorativos, considerando: a) relevancia de los antecedentes, b) consecuencias de las acciones propuestas, c) relaciones con valores universales.	desarrollo de una actitud de aceptación de roles. • Promover la autonomía a través de la participación en comités y el cumplimiento de responsabilidades programadas por ellos, de acuerdo a las necesidades del grupo.

CURSO	CARACTERISTICAS DE LA ETAPA DE DESARROLLO	¿CÓMO LO VOY A POTENCIAR?
5º Básico	Operacional concreta: • Sustener y comunicar información. Definir ideas, abstracciones. Organizar y sacar conclusiones, practicar la memoria mecánica. Seleccionar planes y formas de solución. Analizar, sintetizar párrafos y ensayos cortos.• Evaluar, juzgar usando criterios inventados. Definir metas. Afianzar el lenguaje y desarrollar el lenguaje técnico. Desarrollar el pensamiento hipotético, deductivo, inductivo.• Desarrollar el pensamiento crítico y creativo.• Inicio de manipulación de bibliografías y textos. Afectivo social: • Juegos colectivos, conocer, aceptar y valorar sus propias emociones y sentimientos. Crear reglas de autodisciplina. Desarrollar y fianzar la sensibilidad social en un mayor compromiso personal. Afianzar vínculos familiares y sociales. Determinar normas básicas de relaciones frente a la autoridad y sus pares.	• Facilitar, brindar, proporcionar, crear espacios, fomentar interés, crear condiciones para buscar información, analizar, resumir, sintetizar, concluir, esquematizar, comparar, inducir, deducir, juzgar, evaluar, comparar, buscar estrategias en base a experiencias concretas y significativas de acuerdo a su nivel de desarrollo.

CURSO	CARACTERISTICAS DE LA ETAPA DE DESARROLLO	¿CÓMO LO VOY A POTENCIAR?
6º Básico	Operacional concreta: • Elaborar, retener y comunicar información. Definir ideas abstractas. Organizar, sacar conclusiones. Practicar la memoria mecánica.• Seleccionar planes y formas de solución.• Analizar, sintetizar párrafos y ensayos cortos.• Evaluar, juzgar usando criterios inventados. Definir metas. Afianzar el lenguaje informal y desarrollar el lenguaje técnico. Comunicar datos en el lenguaje técnico.• Desarrollar el pensamiento hipotético, deductivo, inductivo.• Desarrollar el pensamiento crítico y creativo, lectura imaginaria.• Esquematizar, secuenciar, juzgar el peso de un argumento. Manejar bibliografías.• Reconocer problemas. Planificar su trabajo escolar. Afectivo social: • Juegos colectivos, juegos normados.• Conocer, aceptar y valorar sus propias emociones y sentimientos.• Crear reglas de autodisciplina.• Desarrollar la sensibilidad social en un mayor compromiso personal.• Afianzar vínculos familiares y sociales.• Determinar normas básicas de relaciones frente a la autoridad y sus pares.• Otorgar cargos de reconocimiento.• Afianzar empatía, congruencia, aceptación incondicional positiva.• Desarrollar la capacidad para expresar derechos y deberes.	• Facilitar, brindar, proporcionar, crear espacios, fomentar interés, crear condiciones para: Concluir, buscar información, analizar, resumir, esquematizar, inducir, deducir, juzgar, evaluar, establecer comparaciones, planificar estrategias, sintetizar, en base a experiencias concretas y significativas de acuerdo a su nivel de desarrollo.

1er SEMINARIO
CULTURA, ARTE Y REFORMA EDUCACIONAL
SANTIAGO, MARZO A NOVIEMBRE 2001

EL ARTE COMO OPCIÓN DE VIDA

CLAUDIO DI GIROLAMO CARLINI

A MODO DE PRÓLOGO

Para ordenar aunque sea muy someramente esta intervención, me parece oportuno iniciarla con un par de muy simples preguntas:

¿Por qué la gran mayoría de nosotros, los seres humanos, se acerca al arte con un respeto cargado de un cierto temor reverencial? ¿Por qué seguimos sintiendo y aceptando, incluso racionalmente, como la cúspide del quehacer humano a tal punto que para muchos, en forma decididamente equivocada, se homologa con el concepto de cultura?

Aventuraré una respuesta tentativa:

Eso sucede porque el arte es, tal vez, la actividad humana que por su propia naturaleza tiene el MISTERIO como materia prima para realizar sus infinitas expresiones. Porque, desde hace milenios, una multitud de artistas trata de develarlo para entregar sus descubrimientos a los demás, volviendo a la carga una y otra vez, sin obtener nunca éxito en su intento. Soportando mil derrotas, sin rendirse ni verse disminuidos en su capacidad de construir constantemente los mejores sueños de la humanidad.

Uso el verbo construir con toda intención. El arte es tal vez la única actividad del ser humano capaz de dar vida concreta a sus sueños, más aún, de edificarlos pieza por pieza bajo nuestros ojos, con constancia y tozudez, y de instalarlos definitivamente en nuestra conciencia.

Pero... ¿Cómo lo logra? Qué fuerza alimenta al arte en su caminar junto a la humanidad?

Para contestar estas interrogantes, tratemos de entregar mayores datos, mirando el tema desde otra perspectiva...

En la antigua Grecia, considerada por muchos como la cuna de la civilización occidental y de un arte excelso bajo múltiples aspectos, la palabra **arte** no existía en el vocabulario cotidiano. Para referirse a ese concepto, tan instalado en la cultura occidental y de todo el orbe, usaban normalmente el vocablo "tekné", origen semántica de la palabra "técnica". Esto no deja de producirnos cierta desazón ya que, con el tiempo, hemos llegado hasta a considerar los dos conceptos de alguna manera como antagónicos por el simple hecho de que, en la

palabra "técnica" no sentimos incorporada la idea de **creatividad** o de **imaginación**.

Sin embargo, bastaría con abrir las páginas de un buen diccionario en la letra T, buscar la palabra "TÉCNICA" y leer atentamente su definición. Transcribo aquí algunas de ellas, extraídas de distintas fuentes:

"Del griego TÉKNE, conjunto de habilidades y procedimientos de que se sirve una ciencia o un arte.- pericia o habilidad para usar de esos procedimientos y recursos",

o bien:

"Dícese del hacer bien algo".

Seguramente hay muchas más que esas, pero creo que las que mencioné recién son suficientes para demostrar que, al hacer referencia a **pericias** o **habilidades**, ya incluyen en el concepto la dosis más que suficiente de creatividad e imaginación para poder acceder al más amplio concepto del arte.

Por otro lado, eso de "hacer bien algo", tratándose de seres humanos, se refiere a una acción muy compleja que concierne, al mismo tiempo, tanto a problemas estéticos como a fundamentos éticos. Famosa es la definición de un gran artista quien, al referirse a sus geniales obras, las definía como "fruto, debido en un 99% a la transpiración y en un 1% producido por la inspiración."

Tengo la impresión cierta de que el Arte en la formación integral de los niños sigue por el mismo camino y que toda su capacidad de liberación del espíritu reside en algunas características que no pueden ni deben olvidarse.

Por de pronto, como toda experiencia cultural, se trata de un proceso que, generalmente, se da en un transcurso de tiempo bastante largo. Por eso mismo, exige mucha constancia y un compromiso personal a toda prueba, de los sujetos involucrados en él, trátense de maestros o de discípulos. También necesita herramientas específicas, manejadas en forma idónea, para lograr el objetivo que se propone, que no es otro que el crecimiento y el ensanche de las capacidades de asombro y de síntesis creativa del discípulo.

En este caso, cuando hablo de síntesis creativa, no me refiero exclusivamente a la capacidad de objetivar puntos de vista en una obra concreta, sino que me remito a una etapa incluso anterior: a aquella de situarse en un lugar y desde allí dirigir una mirada personal al mundo que nos rodea y comenzar a reconocer el lugar que ocupamos en él. Esa etapa exige la interacción armónica de los dos sujetos arriba mencionados, maestro y discípulo, para ser generadora de un mayor entendimiento y de un más amplio registro de posibilidades de realización.

Allí es donde se hace necesario, casi indispensable, el revisar seriamente, más allá de los logros de la reforma educacional, el lugar preponderante que deben tener la cultura y el arte, en los currícula de la enseñanza básica y media. Sin embargo, no es muy fácil conseguirlo, debido a que el arte, la mayoría de las veces, hasta hoy ha sido considerado como conocimiento específico, apenas una pequeña parte de la educación formal, algo parecido a la guinda de la torta: un adorno, hermoso pero prescindible hasta que se haya garantizado el poder nutritivo de los ingredientes fundamentales. Casi hecho con sobras o retazos de materiales y de tiempo, ya que lo más importante es siempre el poder garantizar la sobrevivencia por medio de conocimientos más apetecidos por el mercado y que garanticen en el futuro la consabida e infaltable terna: pan, techo y abrigo...

Resulta que lo cierto, es absolutamente lo contrario.

ACLARACIONES NECESARIAS.

Voy a intentar aclarar esta aseveración que, seguramente, suena un tanto extraña, cuando no escandalosa para algunos de ustedes.

El Arte se manifiesta en la humanidad, desde el primer momento, como ritual de contacto con el misterio. El proceso de humanización de la especie pasa indefectiblemente por la tentativa constante de develar lo desconocido. En ese intento, el ser humano comenzó por dar nombres y formas a las fuerzas que reconocía como decisivas para la permanencia y el crecimiento de la vida.

Agua, Fuego, Aire y Tierra, nombres y formas que intentaron convertir el misterio en algo cercano, inserto en la cotidianeidad de sus necesidades y de sus actos. El primer arte fue, en esencia, representativo, en el sentido más estricto del término, el de representar la realidad, sin rehuir, sino más bien asumiendo todo lo que ella tiene, tanto de trascendente como de necesidades básicas de supervivencia. Y lo hizo contemporáneamente, sin esperar solucionar las unas para tratar de develar lo otro.

Todos tenemos en nuestras retinas los bisontes de las Cuevas de Altamira, en España, o los "llamos" como los nombran los pastores del altiplano, de las pictografías de Vilcabrani, al interior de Putre, en Chile, ejemplos magníficos de pintura rupestre prehistórica.

En cuanto a la re-presentación, es bueno recalcar que ese concepto está en la base de cualquier obra artística, sea cual fuere su origen o estilo. En efecto, el proceso artístico se desarrolla en etapas bien definidas. La realidad o la idea se le presenta al artista como un estímulo que necesariamente tiene que internalizar, filtrar a través de su propia sensibilidad y devolver o re-presentar, objetivado en obras

concretas para que pueda ser percibido y asumido por los demás.

Es este circuito de retorno el que posibilita el indispensable diálogo entre autor y espectador, sujetos, ambos, del fenómeno de la comunicación artística, el que permite ensanchar la capacidad de creación, entendimiento y de goce de los valores trascendentes que caracterizan la especie humana en su mejor expresión.

Así entendida, la actividad artística es el mejor vehículo para lograr una armónica relación de los seres humanos entre sí y con la naturaleza. Por eso es que se hace cada día más urgente su inclusión en la educación formal, de manera más intensa y metódica. No sólo a modo de talleres electivos o de materia impartida en horarios determinados dentro de un esquema metodológico, sino que como un eje alrededor del cual se adhieran las diferentes disciplinas y los múltiples conocimientos específicos.

Permítanme compartir con ustedes algunas propuestas que planteo en otro documento, acerca de la relación entre cultura y educación. Me atrevo a mencionarlas aquí porque pueden aclarar mejor la línea de mi reflexión.

Les pido un poco de comprensión en el entendido de que no pretendo dar clase a nadie, sino, por el contrario, lograr aclararme a mí mismo y, de paso, pedirles a ustedes que me auxilien en ese intento.

Comencemos por algo muy concreto:

Como objetivo central, la Reforma Educativa nos plantea el desafío de "**educar para la vida**". Para tratar de entender en su magnitud lo que esto significa, los convido a que, como un primer ejercicio, nos detengamos un poco en el verbo **educar**.

En su raíz semántica, (del latín **ex-ducere**), **ex** (desde) y **ducere** (conducir, guiar), la palabra nos remite a la acción de conducir, guiar sacando de un lugar. Me parece lógico pensar que esto tiene sentido solamente si es para llegar a otro de mayor calidad e interés.

Es eso lo que, como misión esencial, debería realizar el maestro en su relación con el discípulo: conducirlo a través de la transmisión paulatina y sistemática de conocimientos, desde la ignorancia (entendida aquí en su verdadero significado de simple desconocimiento), hacia el **saber**.

Para lograrlo, debe realizar la tarea de **enseñar**, es decir, reconocer, elaborar y mostrar signos y **señales** que, a la hora de ser interrelacionados, puedan servir de estímulo y guía a otros, para construir sus personales imaginarios y puntos de vista acerca del mundo y de los seres humanos.

Pero, los conocimientos que el maestro posee y que trata de transmitir, están irremediabilmente teñidos por su propia experiencia de vida y, por lo tanto, de una gran dosis de subjetividad que es imposible ignorar y menos eliminar a la hora de traspasarlos al discípulo.

Esto, que a menudo se presenta como un obstáculo importante a la objetividad, que muchos creen necesaria y hasta indispensable para ejercer el rol de maestro, es, en definitiva, lo que un verdadero guía entrega.

POR QUÉ ENSEÑAMOS: MEMORIA E IDENTIDAD

Seamos claros: en el fondo, **enseñamos para transmitir nuestra memoria y construir, paso a paso, la memoria común.** Más que conocimientos específicos, el verdadero maestro entrega "historias" que están alimentadas por la sabiduría del pasado y, al mismo tiempo, de dudas y preguntas acerca de los misterios que siguen rodeándonos y que no pueden ser desentrañados en el solo ejercicio racional.

El pedagogo, entonces, debería mostrar, a lo más, **opciones alternativas** instando al discípulo a buscar cuales son **sus propias preguntas** y a encontrar **sus propias respuestas** y, al mismo tiempo, a saber sobrellevar **sus propias dudas** y a trabajar con su presencia constante.

Preguntas, respuestas y dudas que constituyen el entramado sobre el cual cada uno construye **su historia** y **su memoria** que, a su tiempo, se unirán a las de otros en un todo indisoluble.

Es ese conjunto de historias y memorias individuales y colectivas, con su contenido de acciones interrelacionadas e interdependientes, lo que define la verdadera **identidad cultural** de una comunidad, esa misma que tratamos por todos los medios de construir, a veces de manera muy equivocada, apurando artificialmente un proceso que se caracteriza por su lentitud y complejidad.

Conviene aclarar que la identidad cultural de un pueblo no significa en absoluto la **homogeneidad de un conjunto de "idénticos"** sino que, por el contrario, es el resultado de la interrelación de un sinnúmero de individuos con bagajes biográficos y experiencias personales que tienen que ver con las más distintas raíces y recorridos. Es decir, se basa en el logro de la **convivencia armónica entre las diferencias.**

Esa **con-vivencia**, es un estadio al cual se llega a través de un proceso que exige una apertura, no ya a la simple y primaria soportación del otro, la tan mentada tolerancia, sino que a una **aceptación gozosa** del aporte que significa el cotejar nuestra específica visión de mundo con otra distinta, lo que nos trae nuevos

parámetros de juicio para mirar y entender mejor la realidad en la que estamos inmersos.

Ahora bien, es evidente que, para lograr insertar estas ideas en los programas concretos de nuestra educación formal, se necesita, por parte del maestro, una sincera y decidida disposición de apertura y de asunción de riesgos.

Al respecto, sospecho que, en general, nuestra pedagogía se ha transformado de propositiva en reactiva y que no logra la adecuación necesaria para enfrentar con éxito la rapidez del cambio cultural en el que estamos inmersos. La Reforma otorga muchas posibilidades, pero también exige, a los responsables de implementarla, una gran dosis de imaginación y de arrojo.

Si no somos capaces de revertir esta situación, estamos en el peligro cierto de estar formando **espectadores** y no **actores y artífices** de esta nueva cultura que ya convive con nosotros.

EL NUEVO ESCENARIO MUNDIAL.

La tan mentada globalización es un fenómeno incontrovertible y que tiñe toda relación cultural, interna y externa. En su desarrollo, enfrenta nuestra vida cotidiana personal a sus efectos, tanto positivos como negativos, así como al país entero a otro tipo de relación con culturas diferentes que proponen otros valores y otras formas de vida.

En este escenario, la reacción más socorrida es la de una defensa casi obcecada de lo propio, unida a una descalificación masiva de todo lo que "viene de afuera", lo ajeno. Si se quiere, este estado de ánimo es hasta comprensible, ya que no nos sentimos preparados o suficientemente fuertes en nuestras raíces y convicciones como para enfrentar ese escenario con posibilidades de éxito.

Pero, reconocer las causas del síndrome, no nos puede paralizar a tal extremo como para no tratar, por lo menos, de entender cuales serían los medios que todos tenemos a disposición para contrarrestar los aspectos negativos y asumir con fuerzas aquellos positivos.

Alwin Töffler, uno de los más lúcidos pensadores contemporáneos, define al ser humano como **prosumidor de cultura**. Es decir, apunta al hecho de que cada uno de nosotros, quiéralo o no, es al mismo tiempo, productor y consumidor de cultura a la vez. Eso significa sencillamente que lo ideal para el hombre consistiría en el equilibrio constante entre los dos aspectos, para poder enfrentar lo que recibe con su propia producción cultural.

Sin embargo, la mayoría de las veces, situaciones internas o externas hacen que países como los nuestros se vuelvan dependientes cuando

no alienados culturalmente.

Esto es debido a que no existen en ellos estructuras de poder o instancias sociales que promuevan y apoyen con la fuerza necesaria la actividad cultural como la base más segura sobre la cual construir, paso a paso, el proceso de identidad y de un pleno desarrollo sustentable. En definitiva, porque en ellos consumimos más cultura de la que somos capaces de producir o producimos cultura de inferior calidad de la que consumimos.

En ambos casos, se produce una situación de debilidad y de permeabilidad extrema que no permite entrar en el necesario intercambio cultural en una mínima condición de equidad sino que, por el contrario, favorece la invasión incontrarrestada de formas y puntos de vista que permite el trastoque de valores y de vivencias hasta el punto en que lo ajeno se vuelve propio y lo propio, ajeno.

Los medios de comunicación masiva son, en especial, los portadores de estas verdaderas oleadas de conocimientos y valores que nos bombardean constantemente con sus propuestas y requerimientos...

Podríamos seguir en esta línea de reflexión por un tiempo más, pero tal vez nos alejaríamos demasiado del propósito específico de este encuentro...

VOLVIENDO A LOS ÁRBOLES.

...Ojalá todo lo dicho hasta aquí sirva, de alguna manera, para contextualizar lo que se reflexionó hasta hoy en este encuentro y para no caer en una visión demasiado encerrada en lo específico de nuestro propio quehacer cotidiano. Pienso que es muy bueno, a veces, tomar cierta distancia de los árboles para poder apreciar al bosque en toda su magnitud y significación.

Por eso, ya establecido lo anterior, me parece bueno que, a este punto, volvamos al tema principal que nos convoca: el Arte como opción de vida.

Ya hablamos de la importancia que reviste este método de enseñanza para entregar a los educandos una mejor y más completa preparación, para enfrentar con creatividad los desafíos que sin duda les exigirá el forjar su propio camino de realización personal, pero nunca está demás el insistir en el deber que tenemos todos de mejorar y adecuar constantemente toda la estructura educativa a los rápidos cambios que afectan la cultura y la convivencia humanas.

La educación formal es, sin duda, el instrumento que ha permitido el proceso de socialización de innumerables generaciones de individuos,

desde su aparición en las estructuras de los más variados sistemas de organización social. Como instrumento se ha ido perfeccionando y complejizando hasta constituirse en los tres niveles de enseñanza que hoy se reconocen en todo el mundo como los más eficientes.

Sin embargo, en el mismo proceso de enseñar, los maestros perciben cada vez con mayor claridad que su andamiaje exterior no tiene ya relación con lo que sucede cotidianamente en su interior. Los conocimientos transmitidos son cada vez menos útiles en el contexto de la vida cotidiana, a no ser aquellos de carácter técnico que, para ser aplicados, no requieren mayores aptitudes de análisis y reflexión, sino de una fácil adaptación a la rutina.

Esto se debe a que, en la práctica, la mayoría de esos conceptos se refieren al como lograr un determinado resultado en forma cada vez más rápida y eficaz, desplazando el interés por alcanzar el **saber**, entendido aquí como el encuentro con el **ser** del hombre y no con su mero **hacer** en el proceso de transformación de su entorno.

Hay que recordar que lo que distingue al ser humano de las otras especies, es su capacidad de procesar los datos recogidos en el camino del conocimiento, de unirlos en un todo coherente en una síntesis que alimenta, no sólo su acción transformadora sino que, y principalmente, su propio crecimiento espiritual.

PROPUESTAS Y APUESTAS.

Resolver lo anterior, no es una tarea individual. El proceso descrito, necesita la acción mancomunada de muchos, que deben estar dispuestos a poner en relación armónica sus diferencias para componer un único camino común.

Es urgente, entonces, encontrar, descubrir o sencillamente inventar un método que sea más idóneo para acompañar el discípulo en un trayecto que le revele, paso a paso, los diferentes momentos o etapas de la construcción de una cultura, relacionándolos con el entorno que los modifica y que, al mismo tiempo, se ve modificado por los valores y los modos de vida que se van instalando en la sociedad.

Por supuesto, no estoy pensando en una "Historia de las Culturas" que ya se encuentra inserta en algunos programas de estudio a nivel medio o universitario. Me refiero aquí a una suerte de **taller-eje de investigación teórico-práctica**, dedicado a detectar, en la cotidianidad, cuales son las acciones y los acontecimientos que van modificando constantemente, a veces de manera que a simple vista nos parece imperceptible, nuestro modo de ser y nuestra forma de vida.

En el transcurso de este taller, se pretendería despertar en el

educando la curiosidad dormida y la necesidad de aportar su visión personal y su acción, como sujeto activo, a la construcción de nuevos acontecimientos que modifiquen esa realidad que, en determinados momentos, ha llegado a considerarse como ajena, cuando no hostil o hasta antagónica, a sus ideales de vida.

En el fondo, instar al alumno a que se apropie de la realidad que lo rodea, para luego transformarla con su creatividad e imaginación.

El taller constituiría, en los hechos, una suerte de eje programático, alrededor del cual se irían insertando las diferentes materias destinadas a aportar conocimientos específicos.

Estas, según los intereses personales de cada alumno, y relacionadas entre sí de manera tal que lleguen a constituir un todo armónico que aparezca al discípulo como un **sólo mega-conocimiento**, fácil de abordar desde diferentes ángulos y puntos de vista.

Así planteadas las cosas, el sujeto educando tendría la posibilidad cierta de obtener unas muy particulares y diferenciadas herramientas de análisis, y de saber como usarlas idóneamente en la construcción de su **propio proceso de culturización**.

NUESTRO COMPROMISO.

Todo lo expresado anteriormente, pretende llamar la atención hacia algunos de los problemas que enfrentamos a la hora de iniciar una reflexión un poco más exhaustiva acerca de los diferentes métodos que empleamos en la educación formal para conseguir un libre y armónico proceso de socialización de los miembros de nuestras sociedades. En esos métodos, la libertad de expresión y el respeto a las inevitables diferencias no pueden ni deben estar ausentes.

No se trata solamente de respetar en forma pasiva derechos inalienables de cada ser humano, sino que de asumir gozosamente esas diferencias como la materia prima para construir un sólido edificio sobre realidades multifacéticas y cambiantes que, a través del tiempo, van instalando expresiones culturales definidas y particulares de las cuales, querámoslo o no, somos herederos.

Es bueno recordar que la educación formal, tal como hoy está estructurada, es apenas una posibilidad de acompañarnos en una pequeña parte de nuestro caminar en el mundo. No la erijamos en el único pilar de todos los conocimientos y de todas las ciencias. No la antagonicemos a la experiencia directa de vida ni menos al irrenunciable derecho de los jóvenes, y de los que no lo son tanto, a soñar y a luchar porque esos sueños se hagan realidad.

Es atendiendo a esas necesidades y demandas que, desde la División de Cultura, a través de las Areas específicas, hemos emprendido diversas líneas de acción, con el propósito de facilitar una mayor interrelación, que permita un trabajo mancomunado de investigación en varios ámbitos académicos, y realizando iniciativas conjuntas, que ya han logrado producir avances sustantivos en la participación activa de alumnos, docentes y apoderados en tareas y objetivos comunes.

Emblemáticas son, en este aspecto, las actividades de las áreas de Cultura y Educación, Arte escénico, de Audiovisual y Cultura Tradicional además del proyecto que hemos denominado "Liceo Abierto", que serán materia de reflexión de los grupos de trabajo, motivada por representantes o los respectivos jefes responsables de cada Area.

Para terminar, permítanme hacerlo con un pequeño cuento, de mi cosecha, que a lo mejor algunos de ustedes ya conocen. Pero, lo hago porque me parece muy pertinente a lo que tratamos este encuentro y, sobre todo, con el deseo de que sirva, aunque sea un poco, para reforzar en nosotros nuestra vocación de maestros y comunicadores de experiencias de vida...

"... El silencio cae, por fin, sobre la selva doblada bajo el peso de la tormenta. Las luces que rasgan el cielo se han apagado y el estruendo de su impacto ya no resuena, prisionero entre las altas cumbres. En su lugar, la quietud y el suave escurrir de las aguas.

Las nubes se alejan rápidas, llevadas por el viento del sur.

La criatura sale de su improvisado cobijo y se aventura, temblorosa, por el llano. Sus extremidades se arrastran en los charcos, tanteando el camino en la oscuridad.

De pronto, a lo lejos, un resplandor imprevisto. Asombrada, la criatura se detiene y husmea el aire, inquieta. Sus pupilas buscan inútilmente horadar la negra pared que la envuelve.

Un tiempo largo. Después, temblando, retoma su andar hacia el nuevo misterio.

Y entonces, esos ojos contemplan por vez primera esa extraña materia, viva, brillante, movediza. Hipnotizado, el hombre sigue el movimiento de sus formas cambiantes y hermosas, sus espléndidos colores, su repentino subir y bajar por el aire, desde el suelo.

Un miedo desconocido se adueña de su cuerpo y su mano empuña con fuerza la piedra afilada. Un vapor espeso y caliente envuelve el claro de la selva.

El hombre se acerca más. Su mano deja caer la piedra; lentamente, su brazo se extiende hacia los leños caídos que arden, crepitando. Salta hacia atrás, con un grito de dolor. Observa con extrañeza sus dedos quemados, los huele y los lame en silencio.

Sigue mirando fijamente las ramas que se consumen, las chispas que vuelan, encendiendo pequeñas hogueras alrededor del claro.

A corta distancia del fuego, el hombre, acuciado, espera una eternidad... Mira... Huele...Escucha... De pronto se yergue, toma un madero y lo acerca a las llamas. Lentamente, en su extremidad comienza a arder una nueva luz.

Los ojos del hombre se encienden con ella e iluminan la oscuridad....

...El niño mira el fuego, en silencio, su calor y la palabra del hombre lo envuelven... Escucha, muy atento, una y otra vez, la historia de la luz caída del cielo, que el hombre ha recogido muy lejos, para traérsela a él, su hijo.....

Santiago, Marzo 2001.

INTRODUCCIÓN

Las ideas que aquí se sugieren fueron elaboradas como una estrategia para desarrollar el área cultural artística en un colegio de Santiago. Con esta intención, en el presente trabajo se recopilan diversas iniciativas, a partir de la experiencia docente, que puedan estimular una mayor presencia del arte a nivel escolar. En consecuencia, este no es un trabajo de índole académica, sino más bien un «manual de estimulación cultural» para intentar persuadir sobre la necesidad de promover la educación por el arte en forma orgánica y a través de variados caminos de acción.

Debido a la resistencia de muchas autoridades educacionales a invertir recursos en arte, uno de los criterios considerados en la elaboración de este «manual», fue incluir proyectos y actividades de muy bajo costo o que no requieren financiamiento. Esto supone, por una parte, conocer y aprovechar en forma más eficaz los recursos humanos, materiales, de espacio y tiempo disponibles en la comunidad escolar y, por otra, una buena dosis de imaginación, entusiasmo y organización. Sin embargo, también se incluyen algunas iniciativas que involucran la asignación de recursos económicos y que, por su naturaleza, suponen considerar más seriamente las posibilidades que ofrece el arte como un medio privilegiado de formación humana.

OBJETIVOS DEL ÁREA CULTURAL ARTÍSTICA

Promover un encuentro de la comunidad escolar con el arte que contribuya a:

* Alfabetizar estéticamente para desarrollar la capacidad de percibir el mundo que nos rodea desde una perspectiva sensible, vale decir, más allá de consideraciones meramente prácticas, económicas o utilitarias.

Sugerencias a nivel escolar

DESARROLLEMOS EL ÁREA CULTURAL ARTÍSTICA

Dr. Luis Hernán Errázuriz L.
Prof. Instituto de Estética
P. Universidad Católica de Chile
Región Metropolitana

Existe potencialmente un universo de posibilidades en la comunidad escolar, muchas veces no explorado o desconocido, que puede constituirse en una excelente fuente para alimentar iniciativas culturales.

* Identificar culturalmente, dando a conocer algunos valores y obras del patrimonio artístico-cultural nacional y latinoamericano, para promover una valoración de lo nuestro y un sentido de pertenencia.

* Educar para la democracia, incentivando, a través de las múlti-

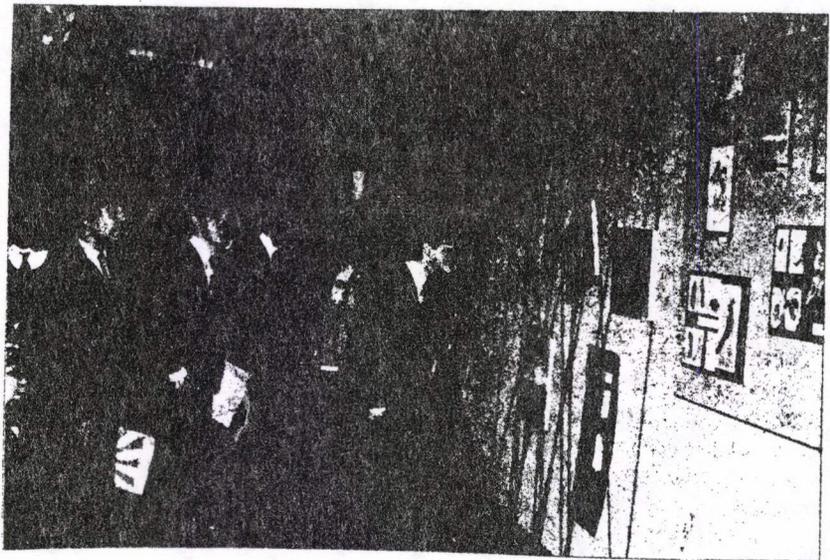
La visita a exposiciones de arte constituye un buen camino para despertar en los alumnos su sensibilidad estética.

ples formas de expresión que ofrece el arte, la diversidad y la libertad de creación así como la capacidad crítica y de tolerancia.

- Crear conciencia ecológica, aprovechando el poder que tiene el arte para denunciar la destrucción del medio ambiente y las limitaciones de una mentalidad científico-técnica.

Obviamente, el proceso de selección de estas funciones y la importancia que se le asigna corresponde a una visión de la enseñanza del arte que no pretende ser excluyente de otras orientaciones que puedan favorecer enfoques distintos. Por ejemplo, en algunos currículos de arte se tiende a privilegiar dimensiones lúdicas y terapéuticas; en otros, se enfatiza el desarrollo de habilidades y técnicas, las actividades de diseño, etc. En consecuencia, al presentar estas áreas lo que se intenta es rescatar dimensiones importantes de

la educación por el arte, las cuales, pese a su relevancia han tendido a ser desconocidas, descuidadas o deliberadamente omitidas en la teoría y práctica educacional. (*«Educación por el Arte en Chile: Prioridades para la década del '90»*, Luis Hernán Errázuriz L. *Revista de Educación -CPEIP- Nos. 190 y 191, septiembre, octubre, 1991*).

SUGERENCIAS

Catastro

Elaborar un catastro a nivel de alumnos y apoderados para detectar intereses en torno al área cultural-artística y recursos humanos o materiales que pudieran ser utilizados en promover el arte (músicos, pintores, actores, fotógrafos, administradores culturales, etc.). Existe potencialmente un universo de posibilidades en la comunidad escolar, muchas veces no explorado o desconocido, que puede constituirse en una excelente fuente para alimentar iniciativas culturales. Por ejemplo, se puede organizar un pequeño ciclo de conciertos con los alumnos que estudian algún instrumento y que han adquirido cierto nivel en su ejecución. Alumnos de educación media pueden visitar los cursos del nivel bási-

co para conversar sobre las características del instrumento que estudian y hacer una pequeña demostración.

Los apoderados que trabajan en un oficio vinculado con el arte o simplemente lo desarrollan como un interés personal, también podrían ilustrar su experiencia en una mañana o una tarde denominada: «Compartiendo en torno al arte». Por ejemplo, una mamá que pinta, un papá que hace escultura o el hermano que se dedica a la fotografía con una intención artística, no sólo podría mostrar en qué consiste su obra, el ideal sería que los niños los vieran trabajando y pudieran dialogar con ellos. Para esta experiencia es conveniente habilitar especialmente un espacio.

SUPONE: reunir información, si es necesario diseñar un cuestionario, administrar, tabular, sacar conclusiones, planificar actividades con realismo y prioridades. No se trata de generar un activismo cultural que altere más allá de lo prudente las actividades escolares oficialmente establecidas y que, en consecuencia, el proyecto sea abordado prematuramente o muera al cabo de un mes por cansancio.

ACADEMIA CULTURAL

Crear una academia cultural, cuyo

objetivo sea ofrecer a los alumnos, que demuestren especial interés y talento, la oportunidad de cultivar y difundir diversas formas de expresión artística (plástica, música, literatura, audiovisuales, etc.), en los niveles de expresión y apreciación.

Con el objeto de asignarle importancia a esta academia, es necesario establecer algún procedimiento de postulación y selección de los participantes. Por ejemplo, esto se puede hacer a través de un llamado a concurso, exigiendo un mínimo de trabajo previo a la incorporación como miembro, fijando niveles de jerarquía por méritos y antigüedad, etc. En una academia de arte debería no sólo enseñarse técnicas y desarrollar habilidades. También es necesario crear un programa de crecimiento de la sensibilidad estética que implique la visita a exposiciones, galerías, conciertos y eventos culturales. Otras alternativas son los paseos de formación estética para una serie de actividades tales como: pintar un recinto urbano de interés cultural, dibujar la naturaleza, trabajar con la arena de la playa el espacio y el volumen, explorar las posibilidades que ofrecen otros recursos naturales o materiales.

SUPONE: elaborar un proyecto de academia, habilitar un espacio que progresivamente vaya adquiriendo estilo de taller, a través de la incorporación de artefactos materiales o elementos naturales de interés estético (por ejemplo: piedras, maderas, botellas de vidrio de colores, engranajes mecánicos, etc.). También se pueden exhibir por temporadas los trabajos de los mismos alumnos.

Contar con la presencia de un profesor, mínimo por dos horas semanales, es de fundamental importancia para asegurar el adecuado funcionamiento de la academia y su permanencia en el tiempo.

Simultáneamente se puede com-

plementar este trabajo con la ayuda de otros profesores especialistas en diversas áreas.

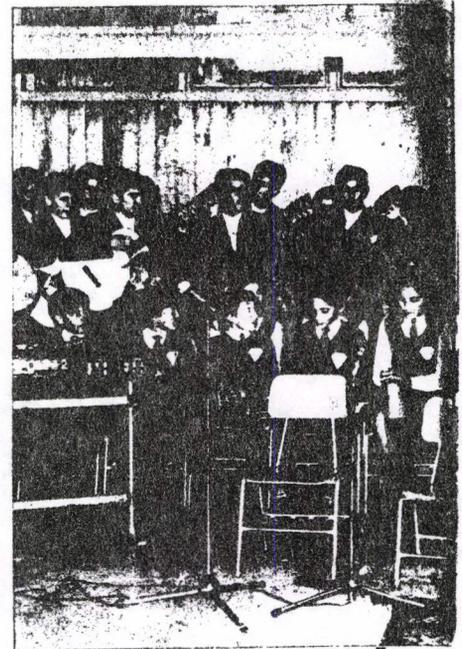
PROGRAMACIÓN CULTURAL

Diseñar una programación cultural trimestral, para ofrecer a los alumnos y, en la medida de lo posible, a la comunidad escolar el acceso a las diversas áreas del quehacer artístico. Por ejemplo, crear una tarde cultural o un espacio para un video semanal. Editar un informativo mensual dando cuenta de las actividades artísticas que se ofrecen en la comuna o en la ciudad, destacando especialmente aquellas que sean más adecuadas según las edades de niños y jóvenes. Uno de los problemas más frecuentes para promover el área cultural artística a nivel escolar, fuera de la falta de apoyo y de recursos materiales, es la carencia de un programa de acción diseñado en forma orgánica y realista. El activismo, la anarquía, el desorden y la falta de previsión no son buenos aliados para promover el arte.

SUPONE: recopilar información, crear una cartelera y diario cultural, organizar visitas a museos, obras de teatro, conciertos, montar exposiciones, para lo cual es necesario habilitar un lugar físico del colegio que los alumnos progresivamente identifiquen con el arte. Invitar artistas, organizar mesas redondas. Negociar con alumnos, profesores y autoridades un espacio artístico-cultural en la radio, el colegio, el boletín semanal, el anuario, los ficheros, etc.

CONSEJO CULTURAL

Crear un consejo cultural formado por diversos estamentos de la comunidad escolar (autoridades del establecimiento, profesores del área artística, representantes del centro de alumnos, de los apoderados, etc.). Es recomendable que estas personas

Es posible organizar en el colegio un pequeño ciclo de conciertos.

tengan vínculos con el área artística o, al menos, interés en promoverla. Este consejo, que no conviene que esté constituido por más de ocho o máximo diez miembros para facilitar su trabajo, debería transformarse en un organismo vital que oriente y anime el trabajo cultural. Su finalidad es seleccionar y planificar actividades artísticas, coordinar tareas y resguardar la calidad estética del entorno. También es importante conocer y apoyar las actividades vinculadas al arte que se realizan a nivel escolar, muchas veces en forma anónima o aislada.

SUPONE: identificar en los diversos estamentos de la comunidad escolar a personas idóneas para constituir este equipo, el cual debería reunirse al menos una vez al mes, con el objeto de mantener un ritmo de trabajo que permita impulsar el desarrollo cultural, sobre todo durante el primer tiempo. Establecer algún mecanismo de representatividad en el consejo directivo del colegio.

Es fundamental mejorar la calidad estética de los espacios, muros, pasillos, colores, decoraciones en salas de clases, oficinas, jardines, actos escolares y celebraciones.

La música es un excelente medio para promover el arte de los alumnos.

CALIDAD ESTÉTICA

Mejorar la calidad estética de los espacios, muros, pasillos, colores, decoraciones en salas de clases, oficinas, jardines, actos escolares y celebraciones.

SUPONE: estudiar la posibilidad de integrar más la naturaleza (árboles, plantas, flores, etc.) en el entorno escolar, establecer criterios de calidad estética, en lo posible con la ayuda de especialistas, para evitar la anarquía del mal gusto. Esta anarquía se hace muchas veces evidente si consideramos, por ejemplo, la elección de los colores para pintar salas o el tipo de decoraciones que se colocan en los pasillos.

Sugerir alternativas concretas de cambio aunque constituyan pequeños avances, destinar recursos para decorar salas, oficinas, diseñar carteleros, etc. Identificar los focos de mayor fealdad y crear conciencia estética.

En no pocas ocasiones el peor enemigo de la formación estética es la fealdad del entorno escolar. Esta actitud revela falta de cuidado de las autoridades, profesores y comunidad escolar en general por la calidad del medio ambiente en que nos educamos y, en alguna medida, también falta de respeto hacia nosotros mismos. La formación de una conciencia estética debería ser un derecho, particularmente en la educación de niños y jóvenes.

PERFECCIONAMIENTO

Perfeccionamiento docente y de recursos materiales en el área de arte para hacer posible la implementación de un plan de desarrollo cultural.

Es sabido que los cambios en educación tienden a ser lentos, complejos y a largo plazo. Sin embargo, también se reconoce que uno de los principales factores de cambio puede ser el profesor; con mayor frecuencia, en la medida en que tenga

La formación de una conciencia estética debería ser un derecho en la educación de niños y jóvenes.

Alumnos de enseñanza media representando una obra teatral.

una formación sólida, esté animado por una autoridad visionaria y cuente con un respaldo material mínimo

para trabajar adecuadamente. En este sentido, invertir en la formación y perfeccionamiento de profesores es una de las mejores alternativas para mejorar la calidad de la educación.

SUPONE: estimular la formación teórica y práctica de los profesores, contribuir económicamente a financiar su perfeccionamiento, implementar y mejorar la videoteca, biblioteca, diapoteca, y los talleres.

Promover el estudio de temas específicos dentro del área y una actitud de investigación en el trabajo docente, que implique mayor lucidez en la selección de objetivos, metodologías y procedimientos de evaluación, así como en el registro de experiencias. ●

Montar obras de teatro y hacer participar a los alumnos los acercará al arte.

Por otra parte, reconsiderar el rol del arte en las universidades, a nivel de la docencia, investigación, y extensión, se presenta también como una prioridad en momentos en que los centros superiores tienden a poner especial énfasis en el desarrollo del área científico-técnica, muchas veces, en desmedro de otras áreas del conocimiento.

Por último, pensar como promover el arte en la tercera edad constituye un desafío de nuestro tiempo, frente al cual, algunos países ya han comenzado a implementar programas de acción.

V. EL ROL DEL EDUCADOR COMO PROMOTOR DEL ARTE.

Se podrían sugerir múltiples fórmulas mediante las cuales los educadores pueden colaborar en la tarea de promover el arte. Obviamente, cada contexto requiere de una respuesta adecuada a las condiciones socio-económicas, políticas y culturales, lo cual hace impensable un planteamiento unilateral y dogmático sobre el tema. Sin embargo, teniendo presente especialmente aquellos educadores que trabajan a nivel escolar, me permito sugerir, sumariamente, las siguientes ideas:

a) Para promover el arte hay que promover el perfeccionamiento docente.

Es evidente que si se mejora el nivel de la docencia debería mejorar la calidad de la experiencia educativa y, por lo tanto, necesariamente también, en alguna medida, la percepción que tiene la comunidad escolar del área artística.

b) Para promover el arte hay que promover ampliamente las diversas manifestaciones artísticas.

Al limitar la experiencia artística tan sólo al dibujo y la pintura, se restringen las posibilidades de expresión y creación de los alumnos, en última instancia, se limita también su concepción de arte. Por lo tanto, hay que procurar un encuentro con las diversas artes, incluyendo los niveles de expresión y apreciación.

c) Para promover el arte hay que exigir un buen nivel de trabajo.

Por cuanto, tenemos el deber y el derecho a demandar que el arte reciba un tratamiento igualmente serio y exigente que las otras áreas del currículum, lo cual, debería verse reflejado, particularmente, en el proceso de evaluación.

Se trata de que el arte deje de ser percibido como un pasatiempo y pase a ser reconocido como un valor fundamental para la educación.

d) Para promover el arte hay que proteger los recursos asignados al área.

En la práctica, esto significa defender el escaso horario destinado al área artística, así como también los recursos humanos y materiales. Más aún, en la medida de lo posible, significa exigir una recuperación o reivindicación en relación con estos aspectos, para que el área pueda desarrollarse.

e) Para promover el arte hay que trabajar en equipo.

Sin duda que cuando un grupo de profesores es capaz de proponerse metas comunes, exigirse recíprocamente, evaluar el trabajo y actuar en forma cohesionada frente a la comunidad escolar, sin por ello sacrificar el estilo personal de cada docente, puede tener más posibilidades de promover el arte a nivel educacional.

f) Para promover el arte hay que trabajar con toda la comunidad escolar.

Si persuadimos a la comunidad escolar del valor de la enseñanza artística y la invitamos a participar activamente en su promoción, se multiplicarán los recursos y, en consecuencia, aumentará la presencia del arte en la escuela. Por ejemplo: los alumnos mayores pueden ayudar como monitores, realizando actividades artísticas en los cursos más pequeños. Los apoderados podrán prestar servicios a nivel de infraestructura, contactos, o de carácter profesional. Los administrativos pueden colaborar por medio de la desburocratización

y la ayuda eficaz y, las autoridades educacionales, que constituyen un elemento clave para alcanzar nuestro propósito, apoyando y, si es posible, animando la labor de promoción.

g) Para promover el arte hay que trabajar creativamente.

Hemos señalado anteriormente que una de las cualidades esenciales del arte es su carácter eminentemente creativo. Mal podríamos entonces, a través de nuestra acción pedagógica negar este valor. Por lo tanto, trabajar en esta área, nos obliga a estar permanentemente buscando e innovando formas para que, el arte como experiencia, sea capaz de cautivar a nuestros alumnos. En síntesis, nuestra labor fundamental debería consistir en ayudar a los niños y jóvenes a que se encuentren con el arte, a través de sus múltiples manifestaciones. Cuando esta experiencia sea vivida plenamente, es decir, cuando la pintura, la música, la escultura, o el teatro, etc. irrumpen en su vida, no será necesario continuar insistiendo en la promoción del arte, porque éste se habrá constituido en una necesidad vital.

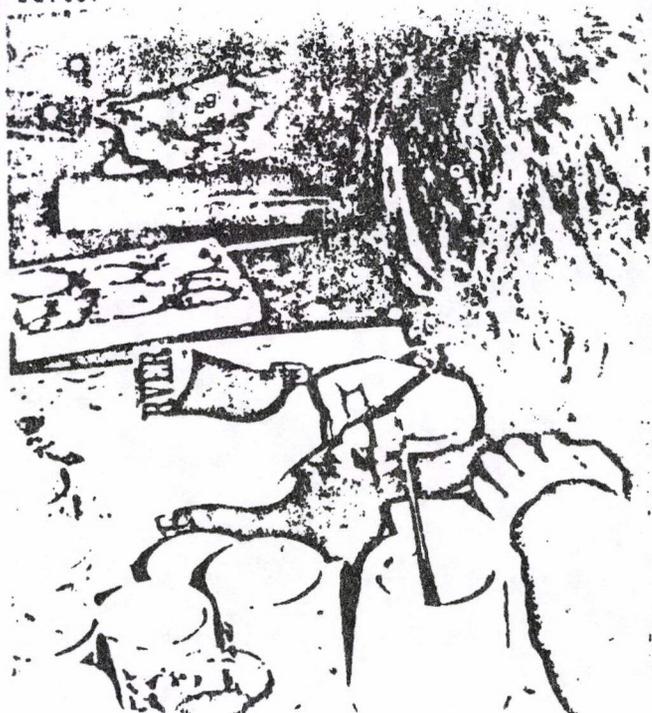
REFERENCIAS.

- 1.- Read, Herbert. "Arte y Alienación". Editorial Proyección. Buenos Aires, 1969. p. 19 - 21.
- 2.- Mayores referencias sobre el problema de la Marginalidad del Arte, pueden ser consultadas: Investigación "El rol del arte en la educación de la sociedad contemporánea". Luis Hernán Errázuriz. Patrocinada por la Pontificia Universidad Católica de Chile (DIUC).
- 3.- Algunos autores que han planteado su posición frente al tema son los siguientes:

Marcuse, Herbert. "The Aesthetic Dimension".
The Macmillan Press L.T.d. London 1979.

Wilson, Frank. "Art as Revelation".
Centaur Press, L.T.d. Fontwell. Sussex. 1981.

Eisner, Elliot. "Educating Artistic Vision".
Macmillan Publishing C.O. INC. New York, 1972.
- 4.- Rookmaker, H.R. "Art needs no justification".
Inter-Varsity Press, Leicester, England, 1978.
- 5.- Rogers, C.R. "Towards a Theory of Creativity".
publicado en "Creativity", Editor
P.E. Vernon, Peuguin Books
Reprinted 1980, p. 138.

Primer Seminario Cultura, Arte y Reforma Educacional

CPEIP. 17 de Abril de 2001.

FICHA DE IDENTIFICACION

Rogamos completar y entregar esta ficha al equipo de coordinación al finalizar la presente jornada. Esta información es fundamental para la certificación del Curso y para la inscripción de los talleres que seleccione.

ANTECEDENTES PERSONALES

NOMBRE _____ C.I.: _____
 DIRECCIÓN _____
 COMUNA _____ TELÉFONO _____
 FAX _____ E-MAIL _____
 ESTUDIOS _____
 AÑOS DE DOCENCIA _____ NIVEL EN QUE SE DESEMPEÑA _____

ANTECEDENTES DEL LUGAR DONDE SE DESEMPEÑA

ESCUELA _____
 DIRECCIÓN _____ COMUNA _____
 TELÉFONO _____ FAX _____ E-MAIL _____

DETALLE DE LOS TALLERES QUE TOMARÁ

Estos talleres están distribuidos por escuela. Ud. deberá inscribir su nombre (después conversarlo con sus colegas). de acuerdo a la programación entregada.

PRIMER TALLER

NOMBRE: _____
 DIAS _____ MES _____ HORA _____

LUGAR: _____

SEGUNDO TALLER

NOMBRE: _____
 DIAS _____ MES _____ HORA _____

LUGAR: _____

TERCER TALLER

NOMBRE: _____
 DIAS _____ MES _____ HORA _____

LUGAR: _____

CUARTO TALLER (ESPERE INDICACIONES)

NOMBRE: _____
 DIAS _____ MES _____ HORA _____

LUGAR: _____

Doc. Nº33118.

1er. Seminario Cultura, Arte y Reforma Educacional

DIVISION DE CULTURA - CEPEIP * MINEDUC

TALLER DE REFLEXIÓN

PARTICIPANTES

Es necesario contar con todos los profesores participantes agrupados por escuela.

OBJETIVOS

El objetivo de esta actividad es analizar, intercambiar y plantearse, desde la perspectiva de su labor educativa, los desafíos del programa de perfeccionamiento presentados en esta Jornada.

METODOLOGÍA

El taller está dividido en dos tiempos, en los que se contempla la expresión oral y escrita, así como también la reflexión individual y grupal:

Primero (7 min.)

Análisis Individual sobre los contenidos recibidos en esta jornada para los aprendizajes que entrega el Seminario.

Segundo (40 min.)

Trabajo Grupal. Momento en el que cada integrante del grupo hace pública sus reflexiones explicitando las inquietudes, fortalezas o debilidades, según apreciaciones personales. Este momento termina con la confección de preguntas específicas a los representantes de cada área, referidas a la gestión escolar relacionada con el seminario.

Estas inquietudes relevantes, rogaríamos hacerlas por escrito, indicando el área o nombre del monitor a quien va dirigida.

¡GRACIAS POR PARTICIPAR!

Doc .33114

NOTA:

ROGAMOS DEVOLVER EL DESARROLLO DE LAS RESPUESTAS AL EQUIPO DE COORDINACIÓN DE ESTE SEMINARIO

Santiago, Abril 17 de 2001.-

ANALISIS INDIVIDUAL

1

■
Seminario Anual Cultura, Arte y Reforma Educacional
Marzo a Noviembre 2001
División de Cultura - Area Cultura Educación - CEPEIP - MINEDUC

REFLEXION GRUPAL

2

Seminario Anual Cultura, Arte y Reforma Educacional
Marzo a Noviembre 2001

División de Cultura - Area Cultura Educación - CEPEIP - MINEDUC

INQUIETUDES RELEVANTES

Seminario Anual Cultura, Arte y Reforma Educacional
Marzo a Noviembre 2001

División de Cultura - Área Cultura Educación - CEPEIP - MINEDUC

Primer Seminario Cultura, Arte y Reforma Educacional

DIVISION DE CULTURA, AREA CULTURA EDUCACIÓN - CPEIP - MINEDUC

Su opinión nos interesa. Le agradeceremos responder esta breve encuesta.
Es necesario devolverla al equipo de coordinación antes de la jora de cierre a las 18:00 hrs

ASPECTOS GENERALES A EVALUAR DE LA JORNADA

	Muy Bueno: MB	Bueno: B	Regular: R	Malo: M
ORGANIZACION DE LA JORNADA	☐	☐	☐	☐
PERTINENCIA DE LAS EXPOSICIONES	☐	☐	☐	☐
PERTINENCIA DE LAS PROPUESTAS DEL SEMINARIO A LA REFORMA EDUCACIONAL	☐	☐	☐	☐
LAS AREAS LOGRARON EN UD. LA MOTIVACION NECESARIA PARA PARTICIPAR EN LOS TALLERES PROPUESTOS	☐	☐	☐	☐

ASPECTOS ESPECÍFICOS A EVALUAR

¿Cuánto conoce Ud. de los lenguajes artísticos presentados en este Seminario?

¿Qué otras expresiones artísticas culturales conoce Ud. que no estén presentes en esta propuesta?

Ud. como profesor/a de aula ¿ ha utilizado estos u otros lenguajes artísticos culturales en el trabajo cotidiano con sus alumnos?

¿Se siente Ud. preparado/a para este desafío como una propuesta innovadora de trabajo al interior de su sala de clases?

Primer Seminario Cultura, Arte y Reforma Educativa

DIVISION DE CULTURA, AREA CULTURA EDUCACIÓN - CPEIP - MINEDUC

¿Qué entiende Ud. por artes integradas a la malla curricular general?

¿Le parece a Ud. que esta propuesta de estrategias mejorará el proceso enseñanza-aprendizaje con sus alumnos?

Reconoce en Ud. un nivel de autoestima o valoración de sí mismo:
(MARQUE CON UNA X)

MB	B	R	M

Reconoce en Ud un nivel de creatividad en su trabajo cotidiano:
(MARQUE CON UNA X)

MB	B	R	M

Están dadas las condiciones al interior de su escuela para ser Ud. creativo e inovador en sus metodologías de trabajo:

SI NO

Cómo calificaría el nivel de comunicación entre usted y:

Sus alumnos

MB	B	R	M

Sus colegas

MB	B	R	M

Su director y/o equipo de gestión en su escuela

MB	B	R	M

Los apodeados de sus alumnos

MB	B	R	M

¿Qué espera de esta experiencia que los talleres proponen como metodología de trabajo?

Indique el valor que le otorga a la actividad de arte como instrumento pedagógico.
