

EL ARTE TRANSFORMA LA EDUCACIÓN
Un camino posible hacia
una escuela comunitaria de enseñanza por el arte

Una apuesta a la calidad humana de la educación

Estimadas amigas y estimados amigos,

Antes que nada, dos breves precisiones útiles para comprender mejor por donde irá el curso de mi reflexión...

La primera:

No es lo mismo **Enseñar Arte**, que **Enseñar POR el Arte**

La segunda:

En mi intervención, no me referiré al arte abogando por su mayor inclusión en la escuela como materia curricular, sino que a su capacidad creativa que la convierte en la herramienta pedagógica más eficaz para la transmisión de conocimientos muy diversos tanto en el ámbito humanístico como científico a través del uso de sus diferentes disciplinas y como la más apta para generar en los educandos aprendizajes significativos

Como suelo hacer en ocasiones parecidas, sin dudas debido a mi condición de viejo hombre de teatro, estructuré estos apuntes en varios momentos o actos que, en esta ocasión, serán tres:

- Un **primero**, en el que formulo tres afirmaciones con sus respectivas preguntas a modo de provocación,
- un **segundo**, en que seguiré el hilo de mi reflexión con el auxilio de un diaporama, y
- un **tercero**, a modo de un breve epílogo

Pero, antes de dar curso a mis argumentaciones, un breve preámbulo me parece necesario para poder centrar el tema con mayor propiedad:

El álgido debate político y económico desatado en esos últimos tiempos acerca de la gratuidad y el fin del lucro en la educación, ha desplazado a un segundo plano la más importante de las demandas sociales y de la comunidad estudiantil, acerca de la CALIDAD de la Educación Pública, que junto a la Salud es uno de los derechos que un Estado Democrático tiene la obligación de garantizar para todos sus ciudadanos.

Es que esgrimir como bandera la CALIDAD, así, a secas sin más, para decirlo en buen chileno, "da para un zurcido y un barrido" y que para saber bien de que se trata hace falta acompañarla de un adjetivo que la defina con propiedad para otorgarle cuerpo y sentido. Evidentemente no se trata de una tarea fácil y puede ser una materia de muchas controversias. Por el momento y con cierta urgencia se le ha adosado el adjetivo "integral"... No creo que esta sea la ocasión para iniciar un debate al respecto. Por eso les pido que acepten que, en mi presentación de hoy, por motivos estrictamente funcionales, yo la defina provisoriamente como **calidad humana de la educación**.

...Ahora sí, sin más, aquí va la

**PRIMERA AFIRMACIÓN:
LO QUE ESTÁ EN CRISIS ES EL “OBJETIVO Y FORMA” ACTUAL DE LA "ESCUELA",
Y NO LA "EDUCACIÓN"**

Esta situación no es de extrañar ya que la Estructura de la escolarización “moderna” tal como la conocemos aquí, ya tiene una edad varias veces centenarias y durante toda esa larga vida ha sabido resistir fiel, sin claudicaciones, a la forma con la cual fue concebida y estructurada desde su creación en el Reino Unido del siglo XVIII, a pesar de los evidentes cambios culturales que se produjeron durante ese largo período hasta prácticamente el término de la segunda guerra mundial y que siguen hasta hoy con una velocidad nunca imaginada.

*El pedagogo hindú Sugata Mitra, impulsor de una red global del uso de internet y de la auto-organización de las niñas y niños para aprender, expone con claridad meridiana el porqué de ese hecho en su intervención de febrero de 2013 en el programa televisivo TED Talks de la Organización TED que podrán encontrar in extenso en **you tube** y cuyo planteamiento voy a tratar de resumir brevemente... (ver anexo al final de este texto) (Sigue improvisación explicativa)... El imperio, sin embargo, sigue aquí y su nuevo nombre es... la “sociedad de mercado”

Y aquí va entonces la...

**PRIMERA PREGUNTA – PROVOCACIÓN:
¿CUALES SON LOS SEUDO-VALORES INSTALADOS EN NUESTRO SISTEMA
ESCOLAR QUE ALIMENTAN LA CRISIS?**

Hay que reconocer que, hoy la práctica docente agota demasiadas veces su sentido "educativo" en el concepto primario y restringido de entrega de conocimientos ya probados como útiles y funcionales a la sociedad de mercado y propone séudo-valores como la **competitividad y el éxito**, postergando en la práctica la transmisión del **patrimonio cultural** del pasado, y la **motivación del aporte personal y comunitario a la construcción de la cultura de hoy**, para poderla legar a los que vendrán después de nosotros..

Frente a este hecho, contrapongo la imagen de un verdadero pedagogo, capaz de enfrentar el discípulo con opciones alternativas, instándolo a buscar cuales son sus propias preguntas, a encontrar sus propias respuestas y, sobre todo, a saber sobrellevar sus propias dudas y a trabajar con ellas.

Pero, está de sobra demostrado el hecho de que la rapidez del proceso de cambio cultural no encuentra su correlato en la adecuación de la pedagogía para enfrentarlo con éxito. Ella se ha transformado de **propositiva** en **reactiva** y da la impresión de que estamos persiguiendo afanosamente un imposible, quedando cada vez más lejos del objetivo que nos proponemos: **el de lograr el armónico uso ético de los conocimientos para acceder a la sabiduría.**

Esta situación **nos urge a asumir el bendito riesgo de usar nuestra creatividad** como fuente de posibles soluciones.

Pero, al mismo tiempo nos revela que hoy, la posibilidad de enseñar a aprender desde una visión cultural creativa se enfrenta con muchos obstáculos. Como ejemplo, puedo anotar aquí muy brevemente, un par de ellos que, en el sistema escolar actual, dificultan la promoción y la expansión de la creatividad.

El primer obstáculo más difícil de superar es, sin dudas, la **instalación generalizada de tempranos disciplinamientos impuestos desde arriba**, como esenciales para poder practicar una idónea y ordenada metodología educativa.

¿POR QUÉ?

En el momento mismo en que un niño o una niña ingresa al mundo de la educación inicial, sufre un primer choque al enfrentarse con una realidad, percibida a veces como agresiva, muy distinta a la que se habían acostumbrado y adaptado en su hogar y en la que habían encontrado un amparo afectivo que comenzaba a activar su particular manera de explorar su entorno para conocer el mundo.

Peor le sucede al entrar a la enseñanza básica, ya que aterrizan de bruces en el **disciplinamiento de la abstracción**, a través de la **atomización en “materias”** de la percepción holística de su propio mundo.

Esa atomización es la misma que, prácticamente, queda “impresa en nuestro “disco duro” no sólo hasta el término de nuestra educación formal, sino que nos acompaña durante el resto de nuestras vidas, obligándonos a un arduo trabajo para volver a articular todas sus piezas y así poder recobrar esa primitiva visión holística, enriquecida por las experiencias de la vida vivida.

El **segundo obstáculo**, por otra parte, impide un cambio sustantivo del ejercicio de la docencia: se trata de **la rutina como déficit imaginativo**, es decir, de la repetición al infinito de las mismas acciones, de los mismos estímulos, de las mismas maneras de enseñar, sólo por el hecho de que han dado buenos resultados en el pasado... Esa repetición automatiza la acción de la pedagogía a tal punto, que adormece la conciencia de estarla ejecutando... con niñas y niños **de verdad**.

No sólo eso, sino que, la mayoría de las veces, termina por matar la percepción de los estímulos exteriores que tienden a enriquecerla con nuevos y constantes desafíos.

La estructura de la sociedad tal cual la conocemos ya está sufriendo cambios radicales, y la mutación de los valores instalados en ella se hace evidente en el transcurso de nuestra cotidianeidad.

Insistir en la bondad de algunos instrumentos pedagógicos, alegando exclusivamente su ya probada eficacia, resulta demasiado fácil, aburrido y hasta peligroso. Como asevera el pedagogo italiano Loris Malaguzzi: **“Es necesario derribar el muro de la vieja costumbre, de la rutina, del así llamado “finito”... Más allá, hay siempre otro más allá; se trata solamente de incluir en un proyecto pedagógico este arte de la conquista de lo posible... La pedagogía es movimiento continuo... No creo que la pedagogía sepa todos los días para adonde va, ni adonde puede ir; es una ruta que hay que descubrir mientras se viaja.... Si el barco tiene problemas durante el viaje, los arreglas mientras viajas...”**

Incentivar la creatividad en las niñas y los niños, desde la más temprana edad, significa ciertamente fomentar su **capacidad de asombro**, su **curiosidad** y sus ganas de **explorar, experimentar y descubrir**, para **comprender**; en el fondo, **motivarlos para que se apropien de la realidad que lo rodea, para luego transformarla con su creatividad e imaginación.**

**SEGUNDA AFIRMACIÓN:
CONOCER NO ES LO MISMO QUE SABER**

SEGUNDA PREGUNTA-PROVOCACIÓN:

¿CONFUNDIMOS CONOCIMIENTOS CON SABER?

En la escuela, la entrega formal de los conocimientos privilegia cada vez más aquellos más útiles para transmitir el **cómo** lograr un determinado resultado de manera más rápida y eficaz, desplazando su calidad de “instrumentos” para alcanzar el **saber...**

El concepto de **saber** que empleo aquí, se refiere a la capacidad y posibilidad humana que todas y todos tenemos de **USAR ETICAMENTE** los conocimientos que vamos adquiriendo en el transcurso de nuestra vida en una acción transformadora del entorno, que impulse nuestro propio desarrollo material y espiritual y el de la sociedad toda.

Todo lo anterior no es una tarea individual. El proceso descrito necesita la acción mancomunada de múltiples sujetos quienes deben poner en relación sus **diferencias** para lograr componer un único camino común, porque **la creación de cualquier cultura es un proceso colectivo.**

La interdependencia de todos estos elementos es la que debería ser presentada a los educandos como un mundo a descubrir para hacerlo cada vez más coherente, más armónico y más habitable. Debemos confiar en la capacidad de los niños y de los más jóvenes para enfrentar los desafíos, con su infinita sed de saber y de sentir, y **hacer nuestro su irrenunciable derecho a soñar.**

Es el momento de convertirnos en cómplices de una aventura común, en la que todos, niños y niñas, jóvenes y no tanto, exploremos **nuevos caminos aún no transitados** que nos puedan llevar a una mayor comprensión del existir y del ser.

De nuevo, Malaguzzi nos repite:

“... Nosotros tenemos la obligación de pensar el futuro, precisamente por el trabajo que desarrollamos. Los actos que no cumplimos, son los actos que no cumplimos para los niños y las niñas que crecerán... Atreverse con el futuro, no es un riesgo, es una necesidad de la dignidad humana...”

TERCERA AFIRMACIÓN:

ATREVERSE CON EL FUTURO, ES UNA NECESIDAD DE LA DIGNIDAD HUMANA

TERCERA PREGUNTA-PROVOCACIÓN:

Tengo plena conciencia de que lo expresado hasta ahora, abarca apenas algunos de los problemas que se enfrentan, al momento de iniciar una reflexión un poco más exhaustiva acerca de **la posibilidad concreta de elaborar, en la educación formal, metodologías más idóneas para conseguir el armónico desarrollo personal y la activa integración social de niñas, niños y jóvenes que se nos confían para que los acompañemos durante un corto trecho de su propio camino hacia el saber**

Por ello, en el diaporama que sigue, me arriesgaré a darles a conocer la idea-fuerza que anima una propuesta concreta acerca de **una escuela comunitaria, de nivel pre-básico y básico cuya labor educativa estaría encauzada a través del arte dentro de una estructura flexible de laboratorios culturales artísticos en los que las niñas y los niños aprenden a auto-organizarse para aprender**. Se trata de una experiencia que hace ya un par de años un pequeño equipo del Mineduc está implementando, a través del Programa "4a7", en algunas escuelas públicas de varias regiones de Chile con resultados sorprendentes.

Debe quedar claro que en ella, no se trata de "inventar la rueda", sino que de retomar y ampliar, en el aquí y ahora, algunas reflexiones, sueños y hallazgos de muchos y muchas que, desde María Montessori, Rudolf Steiner, hasta Loris Malaguzzi y otros más, ya se arriesgaron a crear nuevas pedagogías y a demostrar con hechos que es muy cierto que el arte puede transformar la educación.

EXHIBICIÓN DIAPORAMA

.....

TERMINA DIAPORAMA

BREVE EPÍLOGO:

COMPROMISOS PENDIENTES.... Y UN LLAMADO

Todo lo expresado anteriormente, pretende ser solamente una sucinta introducción reflexiva que ayude a centrar y contextualizar el tema de este encuentro y pretende llamar la atención hacia algunos de los problemas que enfrentamos a la hora de iniciar una indagación un poco más exhaustiva acerca de las diferentes metodologías que empleamos en la educación formal para conseguir un libre y armónico proceso de inclusión y participación activa de todos los jóvenes en el aporte de su personal creatividad al pleno desarrollo, material y espiritual de nuestras sociedades, respetando su dignidad de ciudadanos culturales.

Siempre será bueno recordar que la estructura de nuestra educación formal, tal como la conocemos, no es inamovible ni permanente; es más, su legitimidad está ligada a un constante proceso de cambio y de apertura a los mutantes requerimientos culturales de cada época. Es apenas una posibilidad de acompañarnos en los primeros intentos de nuestro personal aporte a la transformación del mundo. Por eso considero absurdos los esfuerzos para "sacralizarla" como la única forma legítima y capaz de garantizar el traspaso a las nuevas generaciones de los conocimientos y los valores seleccionados como indispensables para poder lograrlo, por un determinado sistema y de una determinada manera.

No la antagonicemos a la experiencia directa de vida ni menos al irrenunciable derecho de los jóvenes, y de los que no lo somos tanto, a soñar y a luchar para que nuestros sueños se hagan realidad.

.....

EPÍLOGO

Si el tiempo a disposición me lo permite, suelo refrendar lo afirmado acerca del poder de la creatividad, con un par de breves recuerdos personales de situaciones-límite vividas durante la segunda guerra mundial, y que me acompañan hasta hoy animándome a seguir adelante para realizar mis sueños.

RECUERDO 1: HAMBRE Y CREATIVIDAD

En toda guerra, a los civiles nos toca el triste rol de ser testigos obligados de la agonía de un modo de vida que ha sido muy nuestro y que se va muriendo poco a poco entre los estallidos de las bombas que se intercambian, de ida y vuelta, los enemigos de turno. Con el hambre como compañera inseparable con quien se amanece y se duerme, sin solución de continuidad, y llegar a la conclusión de que esa sensación es "normal".

Un día, sin embargo, se produjo una especie de epifanía, representada por mi madre, que rompió para siempre ese círculo vicioso... Fue una noche de invierno, después de la enésima alarma aérea. Estábamos tapando las ventanas con las acostumbradas frazadas, antes de encender las pocas lámparas disponibles para que su luz no filtrara al exterior y cumplir así la ordenanza antiaérea.

Nos esperaba una noche de aquellas en las que los ruidos del estómago vacío sonaban a trío en el dormitorio de los tres hermanos di Girolamo. Ya habíamos hurgado en todas las ollas de la cocina sin resultado alguno y nos aprestábamos a dar el eufemístico saludo de Buenas noches", cuando mi madre nos detuvo con una simple y escueta orden: "Ayúdenme". Con gestos decididos se dirigió al mueble del comedor y comenzó a sacar mantel, servilletas, cubiertos, vajillas y copas, mientras organizaba a los tres muchachos en la preparación de la mesa.

Con una mirada de complicidad, mientras tanto, mi padre había desaparecido hacia su taller, al otro extremo del departamento... Nos llamó la atención que salieran de los cajones las mejores piezas, aquellas que, antes de la guerra, se usaban para las grandes festividades de la Navidad y del Año Nuevo.

Al rato, mi padre regresó al comedor con un block de dibujo y varios lápices y los entregó a mi madre. Ella fue depositando en cada plato una hoja y un lápiz y nos convidó a sentarnos. En aquel entonces, los niños acostumbrábamos rezar antes de cada comida.

Recuerdo, claramente, las sencillas palabras de aquella oración: "Señor, bendice los alimentos que vamos a comer y haz que a los niños pobres nunca les falte el pan, amen"... Pero, ¿de qué alimentos estábamos hablando en esa ocasión, si los platos vacíos apenas exhibían un papel y un lápiz, no muy comestibles ni apetitosos que digamos...?

Fue entonces cuando la voz de mi madre sonó alegre encima del desconcierto de los niños:

"¡Dibujen lo que quieren comer!"

Y allí se produjo el milagro...

Azuzados por mi padre, gran maestro pintor, comenzamos a dar rienda suelta a la imaginación más desbordante y al hambre apenas contenida. Dibujábamos con apuro, con gula mal disimulada, pavos y cerdos, corderos y vacunos adobados en mil formas. Compusimos, entre risas, platos extraños con mezclas exóticas nunca vistas ni imaginadas antes, adornados con fantasía desbordante. Pronto, hicieron falta los lápices de color... Y las salsas y las carnes adquirieron peso, espesor, sabor, calidad táctil y gustativa.

De inmediato, comenzó el mercadeo:

“¡Cambio cordero por vacuno!” “¡Dos porciones de tallarines con salsa boloñesa por pescado al horno!” “¡Timbal de queso con carne por strudel de manzanas!” “Champaña francés por vino siciliano!”...

Y vamos tomando agua y riendo y haciendo fiesta, mientras los papeles volaban por encima de la mesa, al ritmo de ese trueque gozoso... Al rato, nos fuimos a acostar con los estómagos vacíos, pero felices. Ya no teníamos hambre... Ella había desaparecido, tragada en el torbellino de voces y risas que no le dejaron espacio para que siguiera doliendo...

A la distancia, hoy pienso que en ese lejano 1942 se produjo un milagro de alquimia. Esa noche, la materialidad del hambre se transmutó en FIESTA. Fue el momento en que mi madre, con su creatividad, logró poner en escena la metáfora más impresionante que yo haya visto nunca en un escenario.

Además, en los intersticios más recónditos de mi conciencia, ha depositado una fe a toda prueba en la capacidad de la imaginación para cambiar físicamente la realidad. Sobre todo, la certeza de que cada situación límite trae consigo, en su interior, los elementos para superarla a golpes de creatividad, amor y osadía.

RECUERDO DOS: UN REGALO CREATIVO

“Corría el año 1941, estábamos en plena guerra... Fue un 31 de octubre, el día de mi cumpleaños número 12. En aquel tiempo, en mi familia, para esas ocasiones, teníamos un pequeño ritual: El cumpleaños se hacía el dormido hasta que el resto de la familia se acercara sigilosamente a su cama para despertarlo con el canto del “cumpleaños feliz” y entregarle los regalos.

Sin embargo, ese día, por mucho que esperara, no hubo cantos, solo una leve sacudida en mi hombro que me hizo abrir los ojos. Vi, frente a mí, a mi padre, a mi madre y a mis dos hermanos. Mi padre se me acerca y me muestra sus manos vacías...

“No hay plata para regalarte nada y la comida es la misma de la ración de guerra de todos los días. Pero, en estos casos, por lo menos se acostumbra entregar un deseo y aquí va, en nombre de todos nosotros.”

Me tomó de los hombros y, mirándome derecho a los ojos, me dijo: **Te deseo que cuando te toque irte de este mundo, lo dejes un poco mejor de cómo lo encontraste...**”

Ya han pasado muchos años desde ese día, pero el deseo de entonces de mi padre me sigue acompañando. Niño de doce años, del lejano 1941, yo veía como un hermoso y casi irrealizable sueño, la posibilidad de cambiar el mundo.... Hoy, ya más que anciano, por el contrario, estoy seguro de que se puede lograr y que **depende de cada uno de nosotros "dejar el mundo un poco mejor de cómo lo encontramos... Por mi parte, en eso estoy...."**

Claudio di Girolamo

Ovalle 19 de mayo de 2015

---

*anexo

Sugata Mitra gana premio TED 2013 con su 'agujero en la pared'

Ese año el Premio TED ha sido otorgado a Sugata Mitra, autor del famoso experimento conocido como 'Hole in the wall' (o agujero en la pared). Mitra, PHD en física, es Profesor de Tecnología Educativa en la Escuela de Ciencias de la Educación, Comunicación y Lenguaje de la Universidad de Newcastle en el Reino Unido.

Este Premio, consistente en un millón de dólares, es otorgado anualmente desde 2005 por TED, una organización sin ánimo de lucro conocida por sus eventos de charlas llamados TED Talks y cuyo propósito es 'difundir buenas ideas'. El ganador del premio debe dedicar este dinero a su proyecto o sueño destinado a "cambiar el mundo".

El experimento de Mitra, realizado repetidas veces durante cinco años en diferentes lugares, consistió inicialmente en poner un computador conectado a Internet, en un barrio bajo de Nueva Dehli, al alcance de cualquiera que se acercara al agujero en la pared en la que lo situó. A su regreso, con la convicción de que el computador estaría dañado y desvalijado, Mitra descubrió con sorpresa que un grupo de niños habían aprendido por su cuenta a utilizarlo, sin instrucción alguna y por su propia cuenta.

Sugata Mitra, al recibir el premio TED 2013 ha expresado su propósito de construir lo que ha llamado '*La escuela en la nube*', un laboratorio de aprendizaje en el que los niños puedan emprender aventuras intelectuales mediante la interacción con otros niños y con contenido a través de la Red. Como parte de ello ha creado un conjunto de herramientas para crear *entornos de aprendizaje auto-organizado (SOLE: Self-Organized Learning Environment)*, las cuales ha puesto a disposición de maestros y padres de familia con la invitación a quien las utilice a compartir su experiencia que ha dispuesto para ello. Además, seleccionó la mejor experiencia que fue presentada en la conferencia TED Youth que se realizó en noviembre de 2013.

Ver la intervención de Sugata Mitra de febrero de 2013 en TED Talk. (You tube)