

III.- UNA EDUCACIÓN POR EL ARTE:

A corto plazo se vislumbra una nueva civilización en la que ya nada será como antes, donde ninguna cosa podrá garantizarse para siempre y donde todo estará aún por descubrirse. Hoy, no hemos logrado superar la frustrante sensación de infelicidad y de crisis continua en la que nos venimos debatiendo.

El siglo pasado se caracterizó por dos grandes guerras de las que aún hoy sufrimos consecuencias; la agresividad del hombre ha dañado el medio ambiente, la vida animal, y ha puesto en riesgo su propia vida. Ante este panorama desolador, ha comenzado un nuevo ciclo cultural que enfatiza y prioriza los valores del espíritu por sobre aquellos más mezquinos del simple progreso material, el que se orientará hacia una actividad personal más rica y creativa, persiguiendo un desarrollo cada vez mayor de los intereses y aptitudes individuales, así como una manifiesta inclinación por la armónica convivencia del hombre con el universo que nos rodea.

Si pensamos que este panorama es el resultado de la educación que entregamos ayer, y que la educación que entregamos hoy hace el mundo del mañana, es necesario plantearse que la escuela y la enseñanza que imparte deben cambiar.

Convencidos que la Educación por medio del Arte puede y debe convertirse en decidida mediadora entre un mundo que se apaga y otro que nace, es de nuestro interés conseguir un futuro mejor.

En este Proyecto Educativo, el Arte, la cultura y el patrimonio, de manera general, y la "Educación por el Arte" en particular, se ubicarán en el centro del currículo actuando de manera transversal.

"Trabajar para el arte, es trabajar para la paz"

Herbert Read

La Educación por el Arte tiene como objetivos:

- ◆ La educación artística será el puente de conexión para que el estudiante adquiera el conocimiento
- ◆ Desarrollo del hemisferio derecho.
- ◆ Ampliar el campo de percepción en los estudiantes estableciendo una interacción entre el estudiante y su ambiente a través de los sentidos.
- ◆ Colaborar con el desarrollo integral de los estudiantes, promoviendo en ellos el descubrimiento y utilización de su potencial creativo, de inventiva e imaginación.
- ◆ Desarrollar la facultad de encontrar soluciones originales y alternativas diferentes a diversos problemas.

- ◆ Desarrollar en los estudiantes la iniciativa, la toma de decisiones, la adquisición de confianza en sí mismos.
- ◆ Desarrollar habilidades y destrezas artísticas que permitan al estudiante apreciar y valorar estéticamente su quehacer artístico y el de sus pares.
- ◆ Que el alumno acreciente su responsabilidad frente a su trabajo y al de los demás
- ◆ Que a través del quehacer artístico desarrolle los valores universales.
- ◆ Que aprenda a respetar al otro como él es respetado.
- ◆ Que defienda sus derechos.
- ◆ Que adquiera mayor capacidad para solucionar sus conflictos y expresar sus intereses.
- ◆ Que se sensibilice experimentando con los diferentes lenguajes artísticos, y que elija aquel lenguaje que se adapte mejor a sus gustos y personalidad.
- ◆ Que conozca a través de estas prácticas, otras culturas.

ARTE EDUCACIÓN CREATIVIDAD

La "Educación por el Arte" enfoca el desarrollo de la capacidad creadora y la potencialidad del ser humano; para ello es preciso, en primer lugar, ofrecer a los estudiantes la oportunidad de conocer y experimentar los diferentes lenguajes artísticos, desarrollando la sensibilidad de apreciación en la producción propia y ajena. Tanto el arte como la educación no pueden concebirse fuera de los parámetros de la creatividad; ésta se encuentra implícita en ellos, por lo que este Proyecto Educativo, busca incorporar la creatividad y el arte como dimensión pedagógica y didáctica en los escenarios de formación, de tal forma que el talento, el saber y la cultura, se relacionen y dinamicen en armonía, a partir de una educación creativa en función de la transformación social y el desarrollo humano en nuestro país.

En este sentido, la escuela propone "la creatividad y el arte, como eje conductor del quehacer educativo", que consolide y teja un modelo integral pedagógico desde los ambientes, psicosocial, didáctico y físico, de manera que atiendan el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de pensamiento divergente, la construcción y apropiación del conocimiento, particularmente la capacidad de solución creativa de retos y la capacidad de logro, considerando la formación de agentes educativos transformadores, configuradores de sus propios mundos y destinos. La incorporación de la creatividad y el arte, en la función formativa de la escuela, busca fortalecer el desarrollo del individuo a través de la reafirmación de su ser y el encuentro con sus pares, utilizando la reflexión metacognitiva, el diálogo intersubjetivo, la convivencia y la comunicación. La creatividad y el arte, se constituyen entonces en efecto de "Bola de Nieve" que con su dinámica generadora de ideas y desarrollo, propiciará nuevas alternativas y elaboraciones.

Este Proyecto Educativo que contempla la Educación por el Arte, además de requerir ser abordada desde lo curricular, incorporará para su interiorización y práctica, la perspectiva de lo pedagógico; por cuanto es en la dinámica propia de los escenarios y procesos de aprendizaje donde se ejerce la creatividad con mayor facilidad, se evidencia, se eleva a conciencia, se desarrolla y se fortalece; en esto cumple un papel determinante el hecho de facilitar las condiciones necesarias para una construcción permanente del conocimiento desde los ambientes; un panorama flexible a la indagación, a la curiosidad, al asombro y a la disposición para la elaboración intersubjetiva, en la que se edifiquen estructuras mentales autónomas que mediante el acopio de redes, mapas y esquemas conceptuales, a través de la reflexión, la tarea, la lectura, la narrativa creativa, etc., configuren una simbolización enriquecida, en las que se puedan dibujar y visualizar nuevas realidades.

“Educar por el Arte” tiene por objetivo acercar a los estudiantes a los valores estéticos, movilizándolo su creatividad para que con una “nueva mirada” puedan resolver situaciones que les plantea la producción artística; afianzar el autoconocimiento y la autoestima, tanto como el respeto por el otro..

Si afirmamos que “el arte es expresión del espíritu humano” y que “todos somos creativos”, podemos afirmar que *el arte es constructor de ideas*. Desde ese punto de vista el docente de esta unidad educativa debe permitir que el arte invada literalmente el aula de clases para sumergir a los estudiantes en el mundo de los conocimientos, desde donde reforzará sus cimientos gracias a la libertad de análisis, síntesis y expresión, permitida sólo por las artes. El resultado de esta práctica permanente será, que los estudiantes desarrollarán el ingenio, la comunicación y el interés. Teniendo a su disposición lápices, pinturas, instrumentos musicales, disfraces, etcétera, los estudiantes transformarán los pensamientos en mensajes y las ideas en acciones. A través de la expresión de sus ideas, empleando las artes, los niños encontrarán nuevas maneras de explorar su mundo y de hacer conexiones importantes con él.

Estas actividades ayudarán a los estudiantes a darse cuenta de que la comunicación creativa involucra un sinfín de campos del saber que pueden adaptarse a sus intereses y habilidades. La intervención del *arte como herramienta educativa* debe contar con el empleo de las diferentes expresiones artísticas como parte indivisible del proceso de aprendizaje, por ejemplo:

- Reconocimiento de formas, tamaños, volúmenes, grosores, texturas, etcétera.
- Establecimiento de relaciones espacio temporales.
- Observación, relación y experimentación más cercana con el mundo que le rodea.
- Estímulo a la curiosidad, la invención y el descubrimiento.
- Oportunidad de expresar ideas y experiencias, describiéndolas.
- Reconocimiento de sí mismo y sus relaciones con el mundo a su alrededor.
- Expresión emocional y espiritual.
- Establecimiento de valores como el respeto, la comprensión, la cooperación, la autodisciplina y la solidaridad.

Cuando un niño toma los lápices, usa una máscara o mete sus manos en arcilla, las hunde en su imaginación. Su mundo interior pasa a ser el dibujo, el personaje interpretado o la arcilla modelada. El niño que juega a cambiar el final de un cuento descubre que en la vida también hay libertad y distintas maneras para modificar lo que parecía un final sin salida.

La relación entre educación y arte imprime confianza a la creatividad infantil, no con la intención de que todos los niños sean artistas, sino para que ninguno sea esclavo del futuro.

La educación hoy debe perseguir el desarrollo de individuos multidimensionales, muy flexibles en su imaginación y en su comprensión de la multiculturalidad, por lo que este proyecto educativo formará y preparará personas para los nuevos tiempos: críticos, analíticos, seguros y capaces de tomar decisiones y resolver problemas, imaginativos, libres de pensamiento, capaces de trabajar en equipo y adaptarse a diferentes realidades. Es por ello que en esta escuela la educación considerará el desarrollo de las capacidades intelectuales humanas, relacionadas con el área lógico-matemática y lingüístico-verbal, pero, además, cubrirá de acuerdo a la Teoría de Howard Gardner, las necesidades académicas y vocacionales de los estudiantes, cuyas fortalezas están centradas en áreas fuera de estos dos tipos de inteligencia. Es por esta razón que la aplicación de ésta teoría en la formación de nuestros estudiantes es de vital importancia, sobre todo para aquellos que presentan debilidades justamente en las áreas lingüístico-verbal y lógico-matemática, pero, que sin embargo presentan fortalezas en habilidades y destrezas motrices, concretas naturalistas en el ámbito musical, interpersonal etc.

El proceso enseñanza-aprendizaje se centrará en que los estudiantes utilicen el conocimiento para resolver problemas complejos de la vida real haciendo uso de sus ocho inteligencias. Los docentes enseñarán a los estudiantes a juntar y evaluar hechos como herramientas de respuestas integradoras a problemas relacionados con sus mundos. Establecerá interacciones sociales que permitan una construcción colectiva entre él y sus estudiantes; un compromiso interactivo, equidad de género, inclusión cultural y respeto mutuo. El docente creará un ambiente seguro, utilizando variados escenarios de aprendizaje; considerará el conocimiento y experiencias pasadas del estudiante como así también establecerá roles que permitan la discusión de mesa redonda, un profesor como aprendiz, alumnos que enseñan a sus pares, participantes motivados y estudiantes que eligen.

Los diferentes sectores y subsectores de aprendizaje serán presentados a los estudiantes de diferentes modalidades con la finalidad de atender las diferentes formas de aprender. La evaluación de los aprendizajes considerará las múltiples formas de expresar el conocimiento.