

Ponencia en el Seminario/Taller “Mediaciones, interculturalidad y educación por el arte en América Latina”, del Consejo Latinoamericano de Educación por el Arte – CLEA. en el marco del IV Simposio Internacional De Estudios Visuales del 11 al 13 de septiembre 2013 en La Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey-México.

PRECURSORES CHILENOS DEL ARTE EN LA EDUCACIÓN.

Dora Águila S.

Corporación Cultural Educarte Chile

Consejo Latinoamericano de Educación por el Arte

Resumen

La creación de las principales instituciones educacionales y artísticas en Chile, a mediados del siglo XIX, impulsó significativamente la enseñanza artística y el desarrollo cultural. A partir de ellas, se produjo la incorporación gradual de las artes en la educación y surgieron personalidades que facilitaron la apertura a nuevas ideas.

Se destaca en esta conferencia a dos grandes artistas, el pintor Juan Francisco González y la poetisa Gabriela Mistral por sus valiosos aportes a la educación, el arte y la literatura.

Palabras claves: precursores, educación, arte, enseñanza artística, cultura.

Introducción

El arte en la educación pública en Chile se inició a fines del siglo XVIII. En esa época predominó la tendencia técnica y funcional, enseñándose el dibujo con el propósito de formar artesanos capaces de contribuir al desarrollo económico.

Más adelante, además del interés económico, factores educacionales, políticos, morales y estéticos contribuyeron a su incorporación en el sistema escolar.

Casi a mediados del siglo XIX se fundaron las principales instituciones educacionales y artísticas del país: la Escuela Normal, la Escuela de Dibujo Lineal, la Academia de Pintura, la Escuela de Artes y Oficios y el Conservatorio Nacional de Música. Ellas impulsaron significativamente la enseñanza artística y el desarrollo cultural.

La orientación era diferenciada para hombres y mujeres. Mientras los hombres debían aprender a dibujar para satisfacer el futuro laboral, las mujeres experimentaban un programa más variado que incluía diversas formas de dibujo, bordado, música, baile, como una formación para el hogar.

El concepto técnico funcional que predominó en la enseñanza artística desde su comienzo evolucionó hacia una visión más amplia y formativa.

Es importante en esta nueva visión y en el desarrollo cultural el aporte de dos grandes artistas: el pintor Juan Francisco González y la poetisa Gabriela Mistral.

Juan Francisco González y su aporte a la “educación por el arte”.

Fue uno de los pintores más importantes y prolíficos de su tiempo. Perteneció a la Generación de los Grandes Maestros de la Pintura Chilena formada por Pedro Lira, Alfredo Valenzuela Puelma y Alberto Valenzuela Llanos. Integró una familia de clase media donde destacó su hermano Simón González, escultor que logró primera medalla en la Exposición Internacional de París en el año 1900 y que estuvo fraternalmente unido a Juan Francisco.

Nacido en Santiago, residió en Valparaíso donde Eduardo de la Barra, entonces rector del Liceo de Hombres de esa ciudad, lo nombró profesor de dibujo, cargo que desempeñó durante once años. En 1887 hizo una corta visita de estudio a Francia e Italia y diez años más tarde volvió nuevamente a Europa, donde expuso en el Salón de París y recorrió las rutas del arte (París, Sevilla, Madrid, Florencia, Venecia).

Más adelante fue nombrado profesor de croquis y dibujo del natural de la Escuela de Bellas Artes. Juan Francisco González junto a poetas, escritores, arquitectos y músicos, formó el grupo de Los Diez, encargados de forjar un arte nuevo y chileno.

Su pensamiento acerca de la enseñanza del arte constituye un aporte único. En una conferencia en 1906 propuso una nueva visión basada en el “dibujo artístico” estableciendo una diferencia con el “dibujo geométrico lineal” que imperaba en esa época.

Una de las ideas más notables expuesta en esa conferencia se refiere a la necesidad de desarrollar la percepción visual o espíritu de observación a través de la “Educación por el Arte”. Este desarrollo, según González, significaría “un refinamiento de la visión para aprender a ver inteligentemente y, de este modo, adquirir una nueva facultad que permita apreciar y disfrutar la belleza natural y la creada por el hombre”¹. Según Errázuriz sería la primera vez que se empleó el término de “educación por el arte” en Chile, lo que indicaría que González se adelantó a lo que más tarde será una tendencia internacional.

---

¹ Luis H. Errázuriz, Historia de un área marginal. La enseñanza artística en Chile. 1797-1993 (Ediciones Universidad Católica de Chile. 1994). P 102

*“Como se sabe, mirar no es sinónimo de ver. Es solamente la educación por el arte lo que puede cultivar nuestro ojo, a fin de saber apreciar lo que cae bajo nuestra mirada” J.F.González*²

González consideró el arte como fuente de la educación cuyo valor va más allá del desarrollo de ciertas habilidades o técnicas con fines instrumentales. Promovió el dibujo como medio de expresión personal, en vez de un sistema de reproducción de la realidad, probablemente influido por educadores europeos, durante sus continuas estadías en el viejo continente. Según sus palabras: ... “si no hay expresión no hay dibujo: puesto que no está en él la voluntad inteli”ente del autor”³

Los ideales culturales de este artista contrastaban con el rol marginal del arte en la educación, situación que denunció... en los siguientes términos: “En la asignación oficial figura esta enseñanza en último término i como ramo de adorno en compañía del canto y del baile y bajo una remuneración mui disminuida”⁴

*“Después de constatar y denunciar esta cruda realidad, haciendo un llamado para que las autoridades reacciones, la conferencia concluye con una reivindicación de la Educación por el Arte como un aporte único a la enseñanza, ya que en ningún otro ramo de la instrucción se contempla un desarrollo cultural, estético y educacional como en el Arte”.*⁵

Publicó el "Texto de Dibujo Moderno", para su incorporación en la enseñanza de los liceos del país, editado en 1906 por la Universidad de Chile.

---

² Ibid. Pág 102

³ Ibid. Pág. 105

⁴ Ibid

⁵ Ibid

Gabriela Mistral (1889-1957), poetisa y maestra

“El maestro verdadero tendrá siempre algo de artista; no podemos aceptar esa especie de «jefe de faena» o de «capataz de hacienda» en que algunos quieren convertir al conductor de los espíritus”⁶

Lucila Godoy Alcayaga, que más tarde adoptó el seudónimo de Gabriela Mistral, nació en Vicuña, un pequeño poblado del valle de Elqui, Chile, en 1889. Hija de un maestro de escuela y de una modista, su infancia transcurrió en medio de la naturaleza con la que se identifica: montañas, ríos, árboles, pájaros y flores de hermosos colores, que revivieron en su mundo poético.

Fue educada por su hermanastra, Emelina, quien supo orientar su formación pedagógica y nutrir con su ejemplo la vocación docente de Gabriela. A los 16 años decidió seguir la carrera de maestra, para lo que solicitó su ingreso en la Escuela Normal de La Serena; pero fue rechazada porque sus ideas, que habían aparecido reflejadas en algunos artículos periodísticos; fueron consideradas ateas y contraproducentes para la actividad de una maestra destinada a formar niños.

En este proceso de formación fue fundamental el contacto con el periodista Bernardo Ossandón, quien le permite acceder libremente a su magnífica biblioteca y conocer la poesía de Federico Mistral, los novelistas rusos y la prosa de Montaigne, y le brindó su orientación y su apoyo hasta el momento en que Gabriela publica en el periódico *El Coquimbo* sus primeros artículos y sus primeros versos, con el nombre de Lucila Godoy.

Hizo suya la voz de las mujeres de Chile al publicar en el periódico *La voz de Elqui, de Vicuña*, su artículo «La instrucción de la mujer», en el que exigía que todas las mujeres tuvieran derecho a la educación. Estaba por cumplir diecisiete años. El diario Coquimbo publicó su trabajo “Ventajoso canje”, donde destacaba la importancia de contar con una ley de instrucción primaria obligatoria, lo que demuestra el enorme interés de Gabriela Mistral por la educación del país.

---

⁶ www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=73856

Más tarde y debido a su perseverancia y fuerte vocación obtuvo en Santiago, el título de maestra. A partir de este momento emprendió su tarea pedagógica que la llevó en pocos años del valle de Elqui a la Araucanía, y de allí a las montañas que rodean la ciudad de Santiago, y luego al extremo sur, a la ciudad de Punta Arenas, en un viaje que le permitió captar en toda su diversidad el país e identificarse con la entrega y el servicio a los humildes a través de la enseñanza.

Se publica en 1922 su primer libro, *Desolación* y empieza a ser conocida en todo el continente.

El filósofo José Vasconcelos la invita a México a colaborar con la reforma educativa de su país. “Cuando llegó a México había recorrido de Norte a Sur su tierra chilena, había vivido en las faldas del Aconcagua y en el archipiélago antártico; era como la montaña escarpada, como la vertiente llena de sorpresas y misterios; había visto “la mortaja de la niebla aferrada a los archipiélagos del lobo y de la nutria” y traía en los ojos el verde de sus mares embravecidos y en el andar y en el habla el alma de su provincia. Había bebido el espíritu de la raza nuestra en los grandes escritores de América – en Bolívar, en Sarmiento, en Rodó, en Martí- y era una hispanoamericana”. Palma Guillén de Nicolau.⁷

Permaneció en México desde 1922 a 1924. Durante ese tiempo recibió el encargo de la Secretaría de Educación de México de recopilar en un libro lecturas escolares. Gabriela alude entonces a una orientación diferenciada para hombres y mujeres y titula el Libro: *Lecturas para mujeres*, escribiendo en la introducción que:

...“es bueno darle en esta obra una mínima parte de la cultura artística que una mujer debe poseer”⁸ ...“ya es tiempo de iniciar entre nosotros la formación de una

---

⁷ Gabriela Mistral, *Lecturas para Mujeres*, 1988 (México, Ed. Porrúa)

⁸ Ibid. P13

*literatura femenina, seria. A las excelentes maestras que empieza a tener nuestra América corresponde ir creando una literatura con sentido humano, profundo”.*⁹

Su preocupación por sus raíces la demuestra en las siguientes palabras:

*...“yo desearía que, en arte como en todo, pudiésemos bastarnos con materiales propios: nos sustentásemos, con sangre de nuestras mismas venas, pero la indigencia, que nos hace vestirnos con telas extranjeras, nos hace también nutrirnos espiritualmente con el sentimiento de las obras de arte extrañas”.*¹⁰

Asimismo, agrega:

*... “se cae también en error cuando, por especializar la educación de la joven, se la empequeñece, eliminando de ella los grandes asuntos humanos, aquellos que le tocan tanto como al hombre: LA JUSTICIA SOCIAL, EL TRABAJO, LA NATURALEZA.*¹¹

A partir de su estadía en México inicia una carrera diplomática que la llevará a diversos países. Se desempeña como consejera y delegada en el Instituto Internacional de Cooperación Intelectual (Paris). Se dedica a la escritura de artículos periodísticos y participa en diversos congresos sobre la infancia y la educación. Enseña como profesora invitada en Barnard College, Estados Unidos y en la Universidad de Puerto Rico.

En Buenos Aires y a instancia de su amiga Victoria Ocampo, publica su libro Tala. La Escuela Experimental Dr. Gabriel Carrasco de Alberdi, de Rosario, recibe la visita de Gabriela Mistral en un luminoso día a fines de marzo. Su presencia fue mucho más que un estímulo. Gabriela era la maestra de América, y la poeta que enriqueció nuestra lengua.¹²

Gabriela Mistral figura en la historiografía literaria dentro de un heterogéneo grupo

---

⁹ Ibid. P14

¹⁰ Ibid

¹¹ Ibid. Pág.15

¹² <http://www.irice-conicet.gov.ar/cossettini/Textos/Personalidades.pdf>

de escritores conocidos por el nombre de generación mundonovista o de 1912. Sus rasgos más destacados son el rechazo al cosmopolitismo modernista extranjerizante mediante el retorno a lo autóctono (a la tierra y los motivos locales) y la búsqueda de un lenguaje poético despojado de la afectación esteticista del modernismo, basado en la sencillez y próximo a la lengua hablada.

En 1945 recibe el Premio Nobel de Literatura.

Conclusiones

La conferencia de Juan Francisco González, en 1906, representa una valiosa contribución a la enseñanza del Arte en Chile, que confirma que este gran artista no sólo dedicó su vida a la pintura, sino que colaboró con sus ideas al mejoramiento de la educación.

El aporte de Gabriela Mistral, relacionado con las letras, destaca la importancia que le asignó al fomento de la expresión personal y a la lectura.

DECÁLOGO DEL ARTISTA.¹³

- I. Amarás la Belleza, que es la Sombra de Dios sobre el Universo.
- II. No hay Arte ateo. Aunque no ames al Creador, lo afirmarás creando a su semejanza.
- III. No darás la Belleza como cebo para los sentidos, sino como el natural alimento del Alma.
- IV. No te será pretexto para la Lujuria, ni para la Vanidad, sino ejercicio Divino.
- V. No la buscarás en las Ferias ni llevarás tu Obra a ellas, porque la belleza es Virgen y la que está en las Ferias no es ella.
- VI. Subirá de tu corazón a tu canto, y te habrá purificado a ti primero.
- VII. Tu belleza se llamará Misericordia, y consolará el Corazón de los Hombres.

---

¹³ www.archivochile.com/Cultura_Arte_Educacion/.../gmde0005a

- VIII. Darás tu obra como un Hijo, poniendo en Ella tu Sangre de mil días.
- IX. No será la Belleza Opio adormecedor, sino Vino generoso que te encienda para la Acción, pues si dejas de ser Hombre o Mujer, dejarás de ser Artista
- X. De toda Creación saldrás con vergüenza, porque fue inferior a tu sueño.