

REVISTA CLEA

Número 3, primer semestre año 2017

ISSN 2447—6927

Dirección:

Rua Ouro Preto 1938, Bairro Francisco Pereira, Lagoa Santa - MG
Brasil

CEP: 33400-000

Correo electrónico:

consejolatinoamericanoclea@gmail.com

Página Web:

<http://www.redclea.org>

Portada :

Patricia Raquimán O.

“Las mujeres de mi historia”.

Telar mapuche WITRAL. 160 cm X 13 cm. Hilo industrial. 2016

Diagramación Revista:

Patricia Raquimán O.

Los artículos son de exclusiva responsabilidad de los autores.

TABLA DE CONTENIDO

Contenido	Página
ARTE-EDUCACIÓN EN LATINOAMÉRICA	7
ARTE EDUCAÇÃO NA AMÉRICA LATINA	13
Mario Alberto Méndez Ramírez. México	
OLGA BLINDER Y EL CONSEJO LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN POR EL ARTE.	19
Dora Águila Sepúlveda. Chile	
ARTE Y EDUCACIÓN: IDENTIDADES EN CONSTRUCCIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, ISA.	28
Abel Mora Marcelo. Cuba.	
ANIMACIÓN CUADRO A CUADRO COMO HERRAMIENTA, EDUCACIÓN POR EL ARTE COMO DECISIÓN	45
Mercedes Sánchez Argentina.	
MUROS VIEJOS, MUROS NUEVOS	53
Aprendiendo a apreciar la arquitectura junto a jóvenes del nivel medio superior	
David Ramírez Larsen. México	
SÉRIE PROFESSOR ARTISTA: UMA EXPERIÊNCIA EM ENSINO-APRENDIZAGEM EM ARTE	70
Geraldo Freire Loyola e Evandro Lemos da Cunha. Brasil	

EDITORAS

Lucia Gouvêa Pimentel.

Universidade Federal de Minas Gerais. Brasil.

Dora Águila Sepúlveda.

Corporación Cultural Educarte Chile. Chile.

COMITÉ EDITORIAL

Salomón Azar Segura.

Instituto Uruguayo de Educación por el Arte–Taller Barradas, Uruguay.

Ana Mac Tavares Bastos Barbosa.

Universidade de São Paulo; Universidad e Anhembi Morumbi. Brasil.

Ethel Batres Moreno.

Foro Latinoamericano de Educación Musical. FLADEM. Guatemala.

Ramón Cabrera Salort.

Instituto Superior de Arte. Cuba. Profesor invitado de Universidad Autónoma de Nuevo León, México.

Rejane Galvão Coutinho.

Instituto de Artes - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP. Brasil.

María Victoria Heisecke Benítez.

Taller de Expresión Infantil y Juvenil, TEIJ, Paraguay.

Víctor Kon Gostynski.

Asociación Nueva Mirada. Grupo Boedo y Barrios del Sur, Argentina.

Mario Méndez Ramírez.

Universidad Autónoma de Nuevo León. México.

Myriam Nemes de Montiel.

Red Arte Educación. Perú.

Olga Lucía Olaya Parra.

Equipo Artístico Pedagógico del proyecto Tejedores de vida Arte en primera infancia –
Idartes. Colombia,

Amanda Paccotti Covacich.

Red Cossettini, Irice-Conicet. Argentina,

Manuel Pantigoso Pecero.

Universidad Ricardo Palma, Academia Peruana de la Lengua, Perú,

Rocío Polanía Farfán.

Universidad Surcolombiana. Neiva, Colombia.

Patricia Raquimán Ortega.

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y Pontificia Universidad Católica de Chile.

Fabio Rodrigues da Costa.

Universidad Regional del Cariri-URCA. Ceará, Brasil.

Benjamín Sierra Villarruel.

Universidad Autónoma de Nuevo León, México.

Miguel Zamorano Sanhueza

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Chile

OLGA BLINDER Y EL CONSEJO LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN POR EL ARTE.

Dora Águila Sepúlveda. Chile

RESUMEN

Este artículo recoge, a modo de homenaje a los fundadores del movimiento de la educación por el arte en sus países, los escritos de Olga Blinder, artista y educadora, consejera por Paraguay. Las Ediciones Clea cuyo propósito fue difundir los enfoques y experiencias que sobre la educación por el arte se estaban desarrollando en la región recogieron, en los primeros años de trabajo, el pensamiento de los consejeros y participantes de los congresos organizados por el Consejo Latinoamericano de Educación por el Arte. Fueron publicadas por las asociaciones de Uruguay, Paraguay y Chile, a los que se sumó posteriormente la Re-vista de la Educación por el Arte y el libro de la asociación del Perú: Historia de la Educación por el Arte en América.

Palabras clave: arte y educación, ediciones CLEA, publicaciones.

RESUMO

Este artigo apresenta, como uma homenagem aos fundadores do movimento da arte-educação em seus países, os escritos de Olga Blinder, artista e educadora, conselheira pelo Paraguai. Edições Clea, cujo objetivo era divulgar as abordagens e experiências sobre educação para a arte, estavam se desenvolvendo na região e reuniram, nos primeiros anos de trabalho, o pensamento de diretores e participantes da conferência organizada pelo Conselho Latino-Americano de Educação pela Arte. Foram publicadas pelas associações de Uruguai, Paraguai e Chile, ao que se somou posteriormente o livro da Associação do Peru: História da Educação para a Arte na América.

Palavras-chave: arte-educação, edições CLEA, publicações.

SUMMARY

This article presents, as a tribute to the founders of the movement of art education in their countries, the writings of Olga Blinder, artist and educator, counselor for Paraguay. CLEA Editions whose purpose was to disseminate the approaches and experiences on education through art were developing in the region gathered in the early years of work, the thought of CLEA members and participants of conferences organized by the Latin American Council of Education by Art. They were published by associations Uruguay, Paraguay and Chile; later Perú published a magazine and the book: History of Education for Art in America.

Keywords: art education, CLEA editions, publications.

INTRODUCCIÓN

Fue en el año 1984 cuando, por primera vez, se reunió un grupo de educadores de arte, convocados por Ana Mae Barbosa, consejera y Brian Allison, presidente de la Sociedad Internacional de Educación por el Arte, INSEA. La sesión se realizó durante el Congreso Mundial de INSEA, realizado en Río de Janeiro y contó con la participación de representantes de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, quienes formaron el Comité Regional provisorio de América Latina del INSEA.

Un año más tarde, reunidos entonces en Buenos Aires, se decidió, manteniendo la calidad de Comité Regional, tomar el nombre de Consejo Latinoamericano de Educación por el Arte, CLEA.

Olga Blinder, artista y educadora, consejera por Paraguay, desde la sesión inaugural, participó activamente en dicho consejo y sus ideas quedaron plasmadas en publicaciones, como fueron las Ediciones Clea, cuyo propósito fue difundir los enfoques y experiencias que sobre la educación por el arte se estaban desarrollando en la región. El primer número lo publicó en 1986, AUDEPA asociación uruguaya, seguido, en 1987, por APEA, asociación paraguaya y posteriormente, en 1988 por EDUCARTE Chile. El año 2001, SOPERARTE de Perú publicó la Re-*vista* de la Educación de la Educación por el Arte y el libro de la misma asociación peruana Historia de la Educación por el Arte en América.

Un lapso de tiempo de quince años que nos muestra a una Olga, artista y educadora, comprometida con la labor de los maestros, con una visión humana de la vida, donde el arte juega un importante rol en la formación de niños y jóvenes. Su carácter, inteligencia y pasión se van desplegando en los cinco artículos escritos para estas publicaciones.

EDICIONES CLEA, RE-VISTA DE LA EDUCACIÓN POR EL ARTE, HISTORIA DE LA EDUCACIÓN POR EL ARTE EN AMÉRICA LATINA.

Tres temas presenta Olga Blinder en las Ediciones CLEA:

Arte y Educación, relaciones y diferencias.
La Creatividad del Maestro en la Educación por el Arte.
Visión sobre el concepto de Educación por el Arte.

En la Re-vista de la Educación por el Arte titula su artículo: Identidad, Cultura y Globalización.

En el libro Historia de la Educación por el Arte en América Latina se refiere a la Educación por el Arte: fuente de experiencia.

En las Ediciones CLEA, relata que la reforma educacional de su país, que plantea nuevos planes y programas, introduciendo cambios en todos los niveles, propone conocer algunas soluciones propuestas en otros países con el fin de no improvisar. Su compromiso con el problema la llevan a estudiar la Educación por el Arte, como uno de los métodos propuestos para la actualización pedagógica. Encara el tema analizando el significado de los conceptos implicados: Arte y Educación, basándose en diversos autores.

En primer lugar se refiere al significado del arte, y de la obra “El diálogo visual” de Nathan Knobler (1976) cita lo siguiente “El arte es un producto del hombre en el que los materiales se organizan para comunicar una experiencia humana” (1) De esta definición, Olga rescata los aspectos expresivos y formales de la obra, aun cuando afirma que es imposible separar ambos.

En cuanto al significado de la “educación” presenta las tres teorías divergentes que el filósofo inglés Bertrand Russell (1963) incluye en su obra “La educación y el mundo moderno: Una, que la educación ha de considerarse en relación con la comunidad más que con el individuo y que su misión es formar ciudadanos útiles. Otra que sostiene que el propósito de la educación es brindar cultura al individuo y desenvolver al máximo sus posibilidades. Y una tercera que considera que el único propósito consiste en suministrar al ser humano oportunidades de desarrollo y eliminar influencias perniciosas” (2)

Olga nos dice que, en la práctica no hay ningún tipo de educación que se base en una sola de las teorías expuestas por Russell y que todos los métodos buscan el equilibrio entre las tres, exponiendo a continuación las ideas de Herbert Read, en su libro *Educación por el Arte* (1959) (3), que da lugar a un movimiento educacional que ha abarcado hasta los lugares más apartados y que dio nacimiento a la creación de la Sociedad Internacional de Educación por el Arte, INSEA, reconociendo la fuerza directriz de esta idea.

El propósito de este autor consiste en vivificar la tesis, formulada por vez primera por Platón, de que el arte debe ser la base de toda forma de educación natural y enaltecedora. Por lo tanto, su objetivo no es sólo la educación artística como tal, sino la formulación de una teoría que abarca todos los modos de expresión literaria y poética (verbal), no menos que musical y auditiva, y constituye un enfoque integral de la realidad que debería denominarse educación estética: la educación de los sentidos sobre los cuales se basa la conciencia y, en última instancia, la inteligencia y el juicio humano. Read habla de dos posibilidades inconciliables acerca del significado de la educación: en la primera, que “el hombre debe ser educado para llegar a ser lo que es”, es decir que el niño nace con potencialidades dotadas de un valor positivo y que la educación debe desarrollar esas potencialidades permitiendo diferentes tipos de individuos dentro de la sociedad. En la segunda “el hombre debe ser educado para llegar a ser lo que no es”, supone que la educación debería partir de tabla rasa e instruir al niño de acuerdo a un ideal de acuerdo a la sociedad. Read concilia ambas posiciones eligiendo una concepción libertaria de la democracia conjugando las dos finalidades que se le asignan a la educación. Este proceso se logra por medio de la educación estética en diversas formas de expresión: visual, plástica, musical, cinética, verbal y constructiva. Incluye dos elementos complementarios que forman parte de su concepción del arte y de la estructura mental de una persona: la percepción y el sentimiento. La percepción, ligada con los sentidos y por ende, con el aprendizaje; el sentimiento, unido a la sensibilidad, a la emotividad, a la intuición.

A partir de los conceptos presentados, Olga dice que se puede encarar combinaciones entre el Arte y la Educación como: Educación para el Arte y Educación Artística; Arte en la Educación o Apreciación Artística y Educación por el Arte. Sin embargo, frente a ciertos temores de los maestros en relación a la palabra Arte, propone la palabra “expresión”. En su

raíz “expresar” significaba “claro”. Valida la expresión basándose en Benedetto Croce “la expresión es la primera afirmación de la actividad humana y quizá la primera forma de conciencia” (4); en las experiencias pedagógicas del artista Franz Cizek, creador del método de libre expresión. Y continúa mencionando numerosos pedagogos que estudiaron la expresión gráfica infantil durante el siglo XX. No olvida a Viktor Lowenfeld, investigador que publicó varias obras, siendo la más conocida el “Desarrollo de la Capacidad Creadora” (1961), que ha sido editada en versiones actualizadas, la última de las cuales denominada, en su versión 2008 como “Desarrollo de la capacidad intelectual y creativa”.

Asimismo, señala en Latinoamérica, el libro del maestro uruguayo Jesualdo Sosa “La expresión creadora del niño” y a Augusto Rodrigues, quien fundó en 1948 su “Escolinha de Arte del Brasil”, reuniendo en ella las experiencias y las teorías del momento realizando una labor de gran trascendencia pedagógica. La exposición de trabajos de niños de la Escolinha que Rodrigues llevó a Asunción, junto con un curso para educadores invitados por la misión cultural brasileña que tuvo grandes proyecciones, ya que se fundó la Escolinha del Arte de Paraguay, donde educadores y artistas pasaron a formar parte del personal docente.

Olga nos habla de una “sociedad que necesita seres capaces de expresar y comunicar sus ideas, con confianza en sí mismos y, también, en que los demás los respeten y los acepten” (5), en una realidad que exige establecer valores en una sociedad que, al cambiar a un ritmo acelerado, debe encontrar soluciones creativas a los nuevos problemas que se presentan.

La creatividad es entonces uno de los temas centrales a abordar y un ingrediente indispensable en la Educación por el Arte, destacando que “solo el educador que utilice sus propias potencialidades creativas puede ofrecer a los educandos la oportunidad de crecer integralmente, tanto en el área intelectual como en su psicomotricidad y afectividad” (6) El Coloquio realizado en Asunción puso énfasis en la creatividad del maestro como educador, tema imprescindible para hablar de educación por el arte. “Porque en la Educación por el Arte se unen dos conceptos fundamentales: la creatividad como fuerza transformadora de la sociedad; la creatividad que lleva al individuo a ser plenamente humano” (7).

Para Olga la educación por el arte es un método que enfrenta a la persona a su propia creatividad, al buscar soluciones propias a los problemas que le presenta la vida. Para este método, por tanto, es más importante la singularidad de cada niño, de cada ser humano, que alcanzar metas iguales para todos, logros que deben alcanzarse al mismo tiempo.

Y declara que adhiere a un nuevo significado, justificado por un grupo de educadores: ***“Educación por el arte significa trabajo: más allá de las cualidades de creatividad, autoexpresión y comunicación, el arte es un tipo de trabajo. Esto es lo que el arte ha sido desde el comienzo. Esto es lo que es el arte desde la infancia hasta la vejez. El trabajo es una de las más nobles expresiones del espíritu humano, y el arte es la visible evidencia de un trabajo llevado al más alto nivel posible”***(8) Blinder agrega a esto que el arte es un lenguaje que hay que aprender a leer y escuchar y que la persona que no puede leer imágenes no está educado completamente. Y va más profundo en su reflexión: Educación por el Arte significa valores, acerca del hombre y la familia, lo individual y lo social, naturaleza y medioambiente...

Es indudable que el tema de cada uno de los encuentros orienta las ponencias allí presentadas y en consecuencia los artículos que incluyen las Ediciones CLEA, revisemos en primer lugar “Las Jornadas Latinoamericanas de Educación por el Arte”, en el año 1985 en Uruguay las que dan origen a las primeras Ediciones CLEA. El “Coloquio de Asunción”, en 1986, buscó que los participantes pudieran elegir, practicar, experimentar, conocer y reflexionar sobre la creatividad del maestro en la educación por el arte, tema principal del Coloquio, presentando la Feria de Experiencias, talleres prácticos y conferencias. Entonces, este segundo número de las Ediciones CLEA reflejó lo que fue el encuentro y dio unidad a la publicación con fotografías de máscaras que estuvieron expuestas, como un ejemplo de las raíces culturales del país, simbolizando de esta manera la propuesta integradora del CLEA. “El Encuentro Internacional de Educación, Arte y Creatividad”, realizado en Santiago de Chile, en 1987, incluyó la participación directa de la consejera mundial de INSEA por Latinoamérica Beatriz Vettori, y la traducción de una conferencia dictada en Hamburgo; Alemania, del recientemente electo presidente de INSEA, Elliot W. Eisner.

Foto 01

La Re-Vista de la Educación por el Arte publicada el año 2001, por la Asociación Peruana de Educación por el Arte y la Dirección de Extensión Universitaria y Proyección Social de la Universidad Ricardo Palma de Lima, Perú, abordó entre otros temas la identidad cultural. Olga Blinder, colabora con el artículo “Identidad, Cultura y globalización”, decidiendo circunscribirse a la identidad cultural de los paraguayos, consultando opiniones de autores paraguayos o que tratan temas relacionados con su cultura. La pregunta crucial fue ¿Es posible preservar la identidad cultural de un pueblo expuesto a los avances de la globalización? Llega a la conclusión que no hay respuestas absolutas a esta pregunta, pero destaca dos opiniones: Según Bartomeu Meliá S.J.: “Las políticas globalizantes se sirven... de la educación, y en especial de la educación escolar para sus fines. La escuela es a lo largo y ancho del mundo la forma dominante de la educación. Y la educación escolar tiene por lo general el objetivo de formar ciudadanos que incorporen los valores de la moral y la responsabilidad ligadas a la identidad nacional” (9). Domingo Rivarola, en uno de sus escritos relacionados con la reforma educacional paraguaya, dice: “La tarea esencial de la Reforma Educativa es afianzar la sociedad paraguaya como nación” (10).

Foto 02

En el libro “Historia de la Educación por el Arte en América Latina” (11) publicado igualmente por la Asociación Peruana de Educación por el Arte, la Universidad Ricardo Palma y el CLEA, Olga escribe acerca de la “Educación por el Arte: fuente de experiencia”. Se refiere nuevamente a la visita de Augusto Rodrigues al Instituto Cultural Paraguay-Brasil, en 1959, que había puesto en práctica la propuesta de Herbert Read y a algunos artistas que trabajaban en el Taller de Xilografía, fundado por Livio Abramo. El trabajo desarrollado se dirigió no solamente a la labor con los niños sino también a la formación de educadores a fin de mejorar la calidad de la educación en el país.

Olga Blinder es un referente significativo en las artes y la educación por el arte del Paraguay. Grabadora y pintora, su trabajo como artista, educadora, formadora de generaciones de artistas y educadores ha sido destacado tanto en su país como en otros países de Latinoamérica. Comprensiva e inteligente, buscó armonizar teorías y prácticas sin dejar de ser crítica, y estimulando a sus estudiantes, colegas y colaboradores a seguir por sus propios caminos en el arte y en la educación, una faceta más de su personalidad. Fue una gran oportunidad y un honor haber trabajado con ella en las labores del CLEA

REFERENCIAS

- 1) Blinder, Olga. 1986. Arte y Educación, relaciones y diferencias. Uruguay. Ediciones CLEA. Pag. 5
- 2) Idem. Pags. 9-10
- 3) Idem. Pag. 10
- 4) Idem. Pag.11
- 5) Idem. Pag. 13
- 6) Blinder, Olga 1987. Paraguay. Ediciones CLEA. Pag.1
- 7) Idem. Pag.1
- 8) Blinder, Olga. 1988. Chile. Ediciones CLEA. Pág. 11
- 9) Blinder, Olga. 2001. Re-vista de la Educación por el Arte. Perú. Universidad Ricardo Palma. Pág. 107-108
- 10) Idem. Pág. 108
- 11) Pantigoso, Manuel, compilador (2001) Historia de la Educación por el Arte en América Latina. Perú, Universidad Ricardo Palma. Pág. 175-178

FOTO 01

Nancy Iriarte, Chile. Ramón Lema Araujo, Argentina. Manuel Pantigoso, Perú. Artistas bolivianos: Silvia Peñaloza, Edgard Arandía, Max Arequipa. Olga Blinder, Paraguay. María Angélica Baeza, Chile. Salomón Azar, Uruguay. Reunión en el Encuentro Internacional de Educación por el Arte. Enero 1994. Universidad de La Serena.

FOTO 02

Olga Blinder en la ceremonia de cierre del Simposium Internacional de Educación por el Arte de Lima, Perú.1999.

Dora Águila Sepúlveda (dora.aguila.s@gmail.com)

Profesora de Artes Plásticas y Magister en Educación. Universidad Católica de Chile. Master en Educación Artística Universidad de Gales, Gran Bretaña. Profesora Titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Ex Consejera Mundial de InSEA. En la actualidad: Directora, Corporación Cultural Educarte Chile. Consejera del CLEA, Consejo Latinoamericano de Educación por el Arte. Artista visual, miembro de la Asociación Pintores y Escultores de Chile. APECH.