

Sugerencias para Desarrollar el Área Cultural Artística a Nivel Escolar

DR. LUIS-HERNÁN ERRÁZURIZ
Chile

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 académico 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.

1. Objetivo 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.
- **Identificar culturalmente** dando a conocer algunos valores y obras del patrimonio artístico-cultural nacional y latinoamericano, para promover una valoración de lo nuestro y en sentido de pertenencia.
- **Educar para la democracia** incentivando, a través de las múltiples 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 científica técnica.

Obviamente, el proceso de selección de estas funciones y la importancia que se les 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 currículum de Arte se tiende a privilegiar dimensiones lúdicas y/o 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.

2. Sugerencias

- a. Elaborar un **catastro** a nivel de alumnos y/o 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 básico 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 solo podrían 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.

(a) *Supone*: reunir información, si es necesario diseñar un cuestionario, administrar, tabular, sacar conclusiones, planificar actividades escolares oficialmente establecidas y que, en consecuencia, el proyecto sea abortado prematuramente o muera al cabo de un mes por cansancio.

- b. 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 artísticas (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, estableciendo niveles de jerarquía por méritos y antigüedad, etc.

En una Academia de Arte debería no solo enseñarse técnicas y desarrollar habilidades. También es necesario establecer una visita a exposiciones, galerías, conciertos, y eventos culturales. Otra alternativa son los paseos de formación estética para desarrollar 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.

(b) *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 mínimos 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 complementar este trabajo con la ayuda de otros profesores especialistas en diversas áreas.

- c. Diseñar una **programación cultural** trimestral para ofrecer a los alumnos y, en la medida de lo posible, a la comunidad escolar 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.

(c) *Supone:* recopilar información, crear una cartelera y/o 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 del colegio, el boletín semanal, el anuario, los ficheros, etc.

- d. Crear un consejo cultural formado por diversos estamentos de la comunidad escolar (autoridad(es) del establecimiento, profesores del área artística, representantes del centro de alumnos, de los apoderados, etc.) Es recomendable que estas personas tengan vínculos con el área artística o al menos interés en promoverla. Este consejo, que no conviene que esté constituido por más de 8 o máximo 10 miembros para facilitar su trabajo, debería transformarse en un organismo vital que orienta y anima 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 al Arte que se realizan a nivel escolar, muchas veces en forma anónima o aislada.

(d) *Supone:* identificar en los diversos estamentos de la comunidad escolar personas idóneas para constituir este equipo, el cual debería reunirse al menos una vez al mes, con el desarrollo cultural, sobre todo durante el primer tiempo. Establecer algún mecanismo de representatividad en el consejo directivo del colegio.

- e. **Perfeccionamiento docente y 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 que tenga 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.

(e) *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.