

La Educación Artística

desde la óptica del Arte Contemporáneo¹

El arte hoy significa mucho más que esa gran obra de arte expuesta en un espacio destinado al arte. En ese sentido, ciertas obras catalogadas en revistas internacionales sobre el tema se contraponen a instancias de difusión del arte que se nos presenta como una experiencia estética sublime.

Hoy el arte es un canal de expresión, conceptos, información, actualidad, historia; el arte hoy se puede manifestar a través de diversos lenguajes, los cuales a lo largo de la historia han derribado los límites que lo encasillan como una mera manualidad o un acto de creación de los elegidos, que requiere sólo de juicios estéticos para ser apreciada. Sin embargo, para la realidad de muchos y el discurso de otros, el mundo del arte sigue siendo un espacio hermético. Es entonces cuando la función de la educación artística es el crear espacios reflexivos en torno a las artes visuales, generando análisis de los proyectos artísticos, tanto los que son desarrollados por artistas visuales, como los que trabajan los alumnos de forma individual o colectiva.

Los planes y programas elaborados por el MINEDUC² entregan de manera clara cuales son los objetivos y contenidos mínimos que deben ser abordados en cada subsector, en el caso de artes visuales hay una definida orientación hacia la percepción visual, la capacidad crítica y autocrítica, la expresión visual de ideas y emociones.

De muchas maneras se le ha llamado a la educación artística y cada una de esas denominaciones, se ha generado también por objetivos particulares. En los inicios de los noventa la asignatura se denominaba dibujo y estaba orientada al desarrollo solo de este lenguaje. Posteriormente en la mitad de los

---

¹ Escrito por Carolina Rodríguez Acuña. Licenciada en Educación mención Artes Plásticas y Magíster en Historia del Arte

² MINEDUC, Ministerio de Educación en Chile es el encargado de asegurar un sistema de educación equitativo y de calidad, el cual diseña y propone los contenidos mínimos obligatorios que deben ser aplicados en el sistema educacional en todos los niveles de enseñanza.

noventa se acuñó el término de artes plásticas incorporándose, durante ese período, una mayor cantidad de áreas como la escultura y el grabado. Actualmente y dado los diversos lenguajes contemporáneos, la asignatura ha terminado por denominarse “artes visuales”. Lo que vendría a comunicar, que su principal objetivo es conocer la visualidad de la contemporaneidad y ejercer un pensamiento crítico basado en la experiencia estético sensible, manejando además, los acontecimientos históricos que la gatillan.

Los programas claramente se han dirigido cada vez más hacia el trabajo en donde se desarrollen diversas aptitudes de los alumnos y se proponen actividades creativas y didácticas para que el profesor desarrolle, trabajando tanto con la historia del arte como los movimientos actuales, entonces ¿por qué se sigue viendo el ramo de artes visuales con suma liviandad? Se piensa que si eres bueno dibujando te debe gustar arte o al menos irte bien. Se piensa que el ramo de artes es un ramo para sacarse buenas notas por rayar una croquera. En ocasiones los profesores de arte son un parche en los colegios que sirven para hacer afiches, mascararas y escenarios para las conmemoraciones importantes. Es indignante que el director³ de un colegio no tenga la cultura para entender las sensibilidades, apreciaciones culturales y contenidos transversales que se pueden aplicar desde las artes. Por lo general, los profesores de arte son los que se ganan la plata por hacer *dibujitos*.

Un profesor de arte no educa pensando en futuras generaciones de artistas, sino educa generando reflexiones por medio del arte, esperando que los alumnos vayan más de una vez al museo y puedan entender, decodificar, criticar, apreciar, resolver lo que se plantea en una obra, lo cual es el objetivo general de los planes y programas. Ahora bien, las realidades son disímiles. Pensar la educación artística en Mulchén⁴, no es lo mismo que pensarla en Concepción y claramente no será lo mismo que si se piensa en Santiago. Pero debemos pensarla bajo el mismo canon de enseñanza. Al pensar qué

---

³ Específicamente, directores de colegios particulares pagados o particulares subvencionados, en donde la educación funciona como una empresa, los alumnos como dígitos, los profesores como obreros y lo que prima son los resultados SIMCE (Sistema de Medición de la Calidad de la Educación) y PSU (Prueba de Selección Universitaria).

⁴ Mulchén se ubica al sur del río Bío-Bío en la octava región, tiene una población de 30 mil habitantes aproximadamente.

enseñamos como profesores de arte también debemos pensar un contexto en el cual se insertan los adolescentes y entender cuál es la reflexión que se quiere generar.

Educar en el arte contemporáneo, pensado en los procesos de producción, significa enseñar en un contexto en donde coexisten varios protagonistas: el profesor, los alumnos, el colegio, las familias, el entorno, las influencias socioculturales, el estado, entre otros. Cada uno de estos “agentes” cumple un rol específico en el desarrollo de la educación. En el caso de las artes el entorno y las influencias socioculturales determinan en gran medida cual es la cultura visual que tienen los alumnos. Por otra parte las familias establecen un patrón de conducta sobre las apreciaciones, el valor por la cultura, la disciplina y el respeto hacia las diferentes opiniones. Los colegios son los que determinan una estructura de aprendizaje, algunos enfocados a potenciar las habilidades artísticas, otros que enseñan desde el pensamiento artístico y otros en donde es solo un ramo que sobra en la malla curricular, donde cualquier profesor puede tomar esta asignatura, así sobre ese terreno se comienza a enseñar.

Las prácticas artísticas contemporáneas parecen ser lejanas al mundo de la sala de clases, aun cuando el modo de operación de éstas puede responder a una muy disciplinada manera de ver el trabajo artístico en educación. Proponer el riguroso trabajo del artista chileno, Alfredo Jaar como ejemplo de producción y concretarlo en una actividad de instalación no solo significaría conocer la forma de realizar una obra contemporánea, sino también supondría algunos objetivos transversales tales como: conocer la producción artística de Alfredo Jaar o realizar una investigación a priori de una problemática puntual y generar una solución estética comprometida y fundamentada de su obra.

Para terceros y cuartos medios existe un plan y programa diferenciado de artes visuales que propone un módulo de Audiovisual y dentro de sus contenidos aborda lenguajes como el video arte, el cine, el diaporama y la fotografía. Estos lenguajes son utilizados cotidianamente por los adolescentes a través de herramientas tecnológicas como cámaras fotográficas, celulares e Internet. Aquí, por ejemplo el lenguaje del video arte podría ser un soporte activo para desarrollar un ejercicio artístico en la clase de arte.

En este caso resultaría interesante trabajar con propuestas como las de la artista visual Ingrid Wildi y enfrentar un video documental relacionando los procesos de la imagen y la visualidad que este implica, como el registro y la imagen en movimiento, aplicando temáticas que se relacionan con el tema de la identidad, la memoria y los desplazamientos. Temas que pueden ser documentados desde una óptica crítica social o desde una óptica crítica estética como podría ser el caso del lenguaje de las instalaciones o intervenciones. Presentar, por ejemplo, el proceso creativo de las instalaciones de Thomas Hirschhorn para analizar y entender su resultado, demostraría la capacidad que tiene el arte contemporáneo para legitimarlo como metodología de la enseñanza. De esta manera, la enseñanza de las artes visuales, podría proponer una clase de educación artística teniendo una base teórica, histórica y práctica que plantee, constantemente, lo que está haciendo un artista hoy.

Si la educación por el arte no fuera una asignatura aislada y se pudiera trabajar en paralelo con los contenidos de historia o de lenguaje sin duda podríamos tener una masa crítica muy interactiva. Situar al alumno en una década, supongamos del siglo XX, representa una cartografía de hechos en la literatura, en la historia, en la música, en el cine, en el arte que daría una panorámica completa del pensar de un siglo y también quedaría más que claro el término vanguardia.

Para concluir debo recordar que la enseñanza del arte en si conforma una herramienta sensibilizadora a través de la cual podemos motivar otros aprendizajes y reflexiones. En si la educación artística estimula el razonamiento crítico y que a través de las practicas contemporáneas, sus metodologías de producción, investigación y propuestas estéticas generan el conocimiento a través de la lectura de las imágenes promoviendo no solo un entendimiento iconográfico, sino una apropiación cultural del lenguaje de la visualidad actual y del ayer.