

Vigésimo cuarto Congreso Mundial de Educación por el Arte

DORA AGUILA

En agosto del presente año se realizó en Holanda el vigésimo cuarto Congreso de Educación por el Arte, organizado por INSEA. INSEA es la Sociedad Internacional, no gubernamental, para la Educación por el Arte. Fue fundada en 1951 por iniciativa de Sir Herbert Read. Esta sociedad internacional está afiliada a UNESCO, su objetivo principal es estimular la educación por el arte en el terreno práctico y teórico.

El tema del vigésimo cuarto Congreso fue *La educación por el arte, proceso y producto*. Hubo conferencias, debates, talleres, exposiciones y paneles.

Este tema se dividió en tres partes:

- a) ¿Cuáles son los fines de la educación por el arte? ¿Qué normas y valores se comunican a través de la educación por el arte?
- b) ¿Qué procesos se desencadenan en la gente mientras está creando?
- c) ¿Cómo evaluar y juzgar el producto creativo?

Durante el congreso se realizaron cada día una o dos conferencias principales, de las cuales presento parte de ellas, las que también fueron publicadas en el libro del congreso en forma de síntesis.

La primera conferencia del Congreso fue dictada por Iván Illich, nacido en Viena en 1926. En su juventud Illich estudió filosofía en Salzburgo y mineralogía en Florencia; también se interesó por la historia del arte, la sicología y la teología.

Fue consejero en la Universidad de Puerto Rico. Más tarde creó el Centro para la Documentación Intercultural en los Estados Unidos. Durante los años 70 escribió algunos libros y dio conferencias en las cuales expone su visión del mundo.

En su conferencia, Iván Illich plantea diversas cuestiones en torno a la educación, presentando, entre ellas, una interesante comparación entre la educación y la economía.

El afirma que el proceso que ahora es llamado "educación" y el proceso más general al cual nos referimos como "economía" están

basados en el mismo supuesto. Ambos procesos están organizados en función del producto, el cual se asume es limitado.

La economía es aquella ciencia que trata, en general, con valores acordes a esa suposición de baja productividad. La educación del siglo veinte aborda el conocimiento y el comportamiento bajo esa misma suposición.

A menos que nuestros contemporáneos se convenzan que éstos —conocimiento y comportamiento— son verdaderamente deseables, las sociedades no dedicarán mayor esfuerzo ni dinero en el proceso de la educación.

La suposición de que la necesidad de conocimiento no es tan importante tiene una corta historia. Enseñar y aprender bajo esta suposición es la crucial diferencia que hace que la empresa educacional moderna sea algo profundamente diferente de otras formas de aprendizaje y enseñanza que se pueden observar en períodos de la historia del pasado.

La homología entre educación y economía ha sido habitualmente pasada por alto.

La segunda conferencia fue dictada por Diethar Kerbs, de Alemania Federal. Kerbs estudió filosofía, sociología, ciencias políticas y pedagogía en las universidades de Tübingen y Erlangen. Fue ayudante en la Universidad de Gottingen, profesor de arte en el Pädagogische Hochschule en Berlin y desde 1980 trabaja en "Hochschule der Künste". Kerb está en el grupo de gente que inició la revista "Kunst und Unterricht" y "Aesthetik und Kommunikation". Publica además regularmente en revistas de educación por el arte.

En su conferencia, Diethar Kerbs habla, entre otros temas, de la función de la educación estética. El afirma: a) que la educación estética y la educación por el arte difieren de otras materias en la escuela, principalmente en que los alumnos pueden estar ocupados durante la clase.

b) No hay usualmente una sola respuesta buena, sino que hay un número de diferentes caminos "buenos" para hacer algo.

c) Los alumnos aprenden a usar materiales y herramientas independientemente y a hacer uso de los medios visuales.

d) El valor y la utilidad de un producto que ha sido creado durante una clase es tan importante como sacarse buena nota.

Debido a estas ventajas, la educación estética puede satisfacer más los intereses subjetivos y necesidades de los estudiantes que otras materias de la escuela y, por lo tanto, la educación estética debería dedicar más atención a enseñar a los alumnos a expresarse y a defender sus propios intereses.

La educación estética y la práctica del arte no deberían reducirse a la práctica individual de unos pocos artistas, sino que debería darse en una práctica colectiva de grupos.

El punto central de la práctica estética dentro del proceso de educación sería la comunicación organizada por la comunidad y su valor estaría en esta comunicación más que en el logro artístico y su valor económico.

La tercera conferencia fue de Vincent Lanier, de los Estados Unidos, quien presentó

La Educación por el Arte no es una simple actividad incidental.

Arte". Los medios audiovisuales han sido de su especial interés.

El argumento principal de esta exposición es que la educación por el arte está operando en el presente con procesos inadecuados hacia fines inapropiados. El propone que estos objetivos sean reemplazados por un propósito simple y que se desarrolle un currículum de acuerdo a este fin. Lanier propone un cambio en la concepción de la enseñanza del arte, aunque sea un problema para la mayoría de los educadores. Cree que este cambio es necesario y urgente, ya que la forma de pensar y actuar del presente ha significado poco avance para la educación por el arte. A fin de efectuar este giro, hace varias proposiciones.

La naturaleza de la experiencia estética puede ser descrita al menos con una funcionalidad adecuada al darle el valor intrínseco al estímulo que promueve la experiencia. Es decir, que las respuestas a los objetos naturales y a los hechos por el hombre —las cuales pueden ser identificadas como respuestas estéticas— pueden ser explicadas, al menos en parte, por la concentración en su valor en sí mismo, más que por las consecuencias.

Las artes visuales consisten en aquellas obras hechas por el hombre, que tienen un valor intrínseco. Habitualmente este valor es social, es decir, nosotros aprendemos, a medida que crecemos y cambiamos, cuáles de los objetos que nos rodean son valorados por la sociedad en que vivimos, por nuestros amigos y familias, o por aquellos en los cuales confiamos, y esas valoraciones se convierten en nuestras guías.

Estas descripciones previas guían inevitablemente a una tercera proposición: todos los estímulos visuales son potencialmente capaces de evocar respuestas estéticas y ninguna clase de objetos es más apto para hacerlo por el simple hecho de su clasificación.

A esta idea la podríamos llamar apropiadamente Igualitarismo estético, en oposición a la alternativa de Elitismo estético, la que ha sido un obstáculo en el progreso de la educación por el arte.

Finalmente, Vincent Lanier agrega: aun cuando la educación por el arte no curará todos nuestros males individuales y sociales, todavía es una parte significativa y viable

el tema "Capacidad Estética como producto de la educación por el arte".

Vincent Lanier se educó en la Universidad Estatal de Nueva York y en la Universidad Americana de Shrivensham. Ha enseñado en escuelas secundarias y colleges de educación por el arte. Hasta 1966 fue Jefe del Departamento de Arte de la Universidad de California del Sur. Desde entonces ha sido profesor titular de Educación por el Arte en la Universidad de Oregón. Ha editado revistas de educación por el arte, entre ellas "Arte y Actividades" y "Estudios en Educación por el

de la educación a la cual tenemos derecho. El problema principal es que aun cuando se proclama que el arte es la actividad más importante de la escuela, la literatura de nuestra área está llena de aseveraciones vacilantes acerca del valor del arte.

"El Arte, la Educación por el Arte y la Comunidad" fue el tema presentado por Frans Brakke, de Holanda. Frans Brakke nació en Rotterdam, Holanda, en 1926 en una familia de artistas. Estudió pintura en la Academia de Arte de Rotterdam y se recibió de Profesor de Educación por el Arte e Historia del Arte. Entre sus actividades académicas podemos mencionar su trabajo como profesor en escuelas secundarias, su trabajo social y cultural en áreas privadas de grandes ciudades, sus contribuciones en periódicos. Fue docente de la Escuela de Formación de Profesores. A partir de 1975 es miembro del personal de la Fundación para la Educación Creativa en Rotterdam, siendo jefe de departamento.

En su conferencia, él se pregunta cómo la educación por el arte podría ser justificada, qué contribución puede hacer a la educación en general y qué conexión tendría con el arte.

Y reflexiona: por el momento pareciera que la educación por el arte es generalmente considerada como una agradable actividad incidental de la educación y que su relación con el arte es una mera coquetería, la cual no merece atención de parte del arte.

No es sorprendente, por tanto, que la educación por el arte y, por supuesto, las artes en general no consigan ningún apoyo significativo de la sociedad.

La imagen proyectada por la educación por el arte y en consecuencia, la aceptación de su significado e importancia puede ser mejorada, pero sólo desde adentro.

Lo que se necesita es una teoría operacional que relacione la educación por el arte con las artes, mostrando cómo un mejor desarrollo de las artes puede ser aplicado al campo de la educación; al mismo tiempo esta teoría operacional debe relacionarse con la orientación social, demostrando cómo la educación por el arte puede contribuir al desarrollo personal del individuo, especialmente del niño.

La teoría, operacionalmente, debería justificar la educación por el arte y también actuar como guía.

Un posible acercamiento para la formación de una teoría es comparar el proceso de la creación artística con el proceso de la educación por el arte. Los dos procesos son análogos. Hay cuatro aspectos análogos que determinan los dos procesos.

El aspecto más importante es que el mensaje que va a ser comunicado sea auténtico. El artista tiene algo que decir. En el proceso de la educación por el arte, esto significa crear la oportunidad para la expresión auténtica, la cual contribuye al desarrollo de la identidad del individuo.

En ambos procesos la forma dada al mensaje que se va a comunicar es el factor central. Este es el aspecto creativo. En el proceso de la educación artística es el desarrollo de la creatividad y el significado del medio de expresión comprometido.

El producto artístico del proceso trae el mensaje que se va a comunicar y atrae la atención. Cualquiera que desee escuchar y mirar, se encuentra con el lenguaje especial de las artes, el cual toca al corazón y al inte-

La Educación por el Arte desarrolla integralmente a la persona.

lecto. La educación por el arte enseña a la gente a usar y entender este lenguaje en su totalidad.

El cuarto aspecto de esta analogía podría nominarse como condicional. Si alguien no tiene nada que decir, debiera quedarse callado. El continuo cuestionamiento e investigación de la realidad produce la información e inspiración para la comunicación del mensaje. Desde un punto de vista pedagógico, la educación por el arte promueve el interés, la atención, la percepción y la valoración de la realidad.

El factor característico en el proceso de creación artística es la búsqueda continua y el experimentar. Este es también el factor característico en el proceso de educación por el arte y define lo que puede ser aprendido de él. Un factor esencial en el arte es la progresión del artista, su avance continuo y cuestionador, en el cual cada respuesta es provisional. El artista no se estanca, ya que la repetición conduce el arte a la muerte. Cada producto es la verificación de un proceso y el estímulo para uno nuevo. El artista es una creatura de desarrollo y cambio. El aspecto instructivo de la educación por el arte es precisamente el desarrollo de este comportamiento, de esta actitud.

Frans Brakke termina diciendo: la educación por el arte promueve el compromiso del individuo con el mundo, un individuo con criterio y facilidad para el cambio, un individuo que puede expresarse en el lenguaje de las artes.

Estas son algunas de las ideas presentadas por los conferencistas. Hubo muchas más. En resumen, puedo decir que se prestó atención al arte tanto en la escuela como fuera de ella. Junto con las artes visuales se discutió sobre

otras disciplinas del arte y sus implicancias en el desarrollo integral.

En otros países, la educación por el arte se trabaja en diversas áreas y en escuelas, clubes juveniles, en centros comunales, en prisiones y en municipalidades.

Hay organizaciones que guían, dirigen, planifican, organizan y evalúan el trabajo.

La educación por el arte incluye no sólo las artes plásticas: dibujo, pintura, escultura, sino también música, teatro, cine, todas las manifestaciones artísticas.

Se trata de dejar en claro que la educación por el arte es un medio de educar. Es una contribución importante al desarrollo personal en las diversas áreas del esfuerzo humano. Ayuda a la gente a expresarse mejor y esto tiene un efecto en su actitud mental. Su fin último es desarrollar al ser humano vigilante, crítico, activo y flexible. La educación por el arte pretende estimular en las personas las cualidades expresivas, comunicativas y creativas, así como mejorar las habilidades sociales y promover la acción social.

Esta educación une a la persona con la sociedad en un todo y es por esta misma razón que como proceso educativo se sustenta tanto dentro como fuera del sistema escolar.